

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Северская гимназия»

ПРИНЯТО
Решением педагогического совета
Протокол от «29» мая 2024 года
№ 9

Утверждаю

С.В. Высоцкая,
директор МБОУ «Северская гимназия»
Приказ от «29» мая 2024г. № 374

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дополнительному образованию
Театральная студия

Составил:
Вяткина Марина Анатольевна,
учитель начальных классов

г. Северск

2024г.

ПРОГРАММА
дополнительного образования
«Театральная студия»

Содержание программы

I. Пояснительная записка.....	2
II. Учебно-тематический план.....	4
III. Содержание программы.....	4
IV. Методическое обеспечение программы.....	8
V. Список литературы.....	10

Пояснительная записка.

Кукла – первое прикосновение ребёнка к искусству театра. Благодаря мощному потоку информации, кругозор ребёнка значительно расширился, но осведомлённость – это только ступень развития духовного мира. Человеческий разум шагнул далеко вперед, но дети без куклы и игры жить не могут.

Искусство кукольного театра начинается там, где кукла несёт «новое» в жизнь: новый образ, новую пластику, новый звук.

Да, кукла требует игры. Излишнее сходство, натуральность, подавляющая фантазию ей вредят. Известно, радующие взрослых дорогие «натуральные» игрушки менее пригодны для игры, чем схематичные самоделки, чьи детали требуют напряжённого воображения. Такая кукла является стимулятором, вызывающим на творчество. Кукла – есть «оживление» неживой материи при помощи рук актёра и фантазии. «Оживающие» герои будят у ребёнка воображение, рожают новые образы, которые влияют на него: в работу включается мыслительный процесс. Прежде чем «оживлять» куклу, рассматривается внешний образ, составляется характеристика, подбирается соответствующая интонация и стиль речи.

В этом процессе общения проявляется познавательная и предметная деятельность ребёнка. Овладение речью через куклу позволяет ребёнку воспринимать явления более осознанно. Чем богаче и правильнее речь ребёнка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире возможность в познании действительности, активнее происходит психическое развитие.

Восприятие живой образной речи побуждает детей к творчеству художника, поэта, скульптора, а это всё вместе составляет основу профессии кукольника. **Театр кукол** – способ пластического мышления в пространстве. При этом главное внимание уделяется развитию ассоциативного мышления.

Ассоциация в искусстве – способ достижения художественной выразительности, который основан на выявлении связи чувственных образов, возникающих в процессе непосредственного отражения действительности, с представлениями, хранящимися в памяти или закрепленными в культурно-историческом опыте человеческой жизнедеятельности.

Актуальность

Кукольный театр необходим школе. Это возможность почувствовать себя создателем целого мира, реализовать таланты и фантазии, воспитывать без назидания, постигая добро и зло вместе с героями – куклами.

Педагогическая актуальность

Занятия с театральными куклами способствует развитию и воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев рук, благотворно влияют на нервную систему. Ребята получают удовольствие от выполненной работы, так как сразу видят ее результат.

Цель обучения детей в театре кукол: сочетание общего развития образного и ассоциативного мышления детей со специальным, связанным с реализацией образа, перенесенного в куклу, а также с техникой вождения куклы и необходимым для этого сценическим мастерством.

Пока программа апробируется в школе впервые. Поэтому имеет одну ступень обучения. В дальнейшем при положительных результатах по итогам учебного года программа будет делиться на три ступени.

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 Театральная студия движения 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.

Сроки исполнения программы:

учебный год.

Возраст детей:

Занятия посещают дети 1-4 классов.

Количество детей в группе:

Оптимальное количество обучающихся в группе: 6-10 человек.

Формы и режим проведения занятий:

Занятия проводятся по 2 аудиторных часа в неделю, т.е. 68 часов в год

№ группы	Возраст детей	Количество часов в неделю (теория и практика)	Количество часов в год
1 группа	1-4 классы	18 теоретических и 50 практических занятий	68
Итого:			68 часов

Результаты

Дети должны в конце учебного года:

- знать происхождение куклы, виды кукол;
- уметь распределять дыхание во время произношения текста;
- уметь произносить скороговорки, выдержанные в темпе, четко по ритму, ясно по дикции;
- уметь сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах и при прослушивании музыки;
- владеть элементами пластики рук;
- владеть вождением перчаточной куклы;
- уметь переносить образ героя в рисунок.
- анализировать пьесу;
- давать характеристику героям;
- анализировать роль, определять «зерно» характера;
- использовать выразительные возможности куклы.

Итог обучения

Критерии оценки результата обучения:

- развитие воображения, владение техникой речи, осмысленный выбор цвета, образа;
- использование в творчестве воспитанников осознанных нестандартных приемов и решений образа куклы.

Способы представления результатов:

- выставка рисунков и показ этюдов на ширме
- показ двух спектаклей, один из них авторский;
- участие в фестивале по данному направлению.

II. Учебно-тематическое планирование

Тема	Количество часов	
	теоретическое	практическое
<i>I. Происхождение куклы. Виды кукол</i>	2	
<i>II. Что может быть куклой?</i>	4	
<i>III. Развитие образного мышления</i>	1	10
<i>IV. Перчаточная кукла</i>	2	
<i>V. Работа над постановкой голоса. Актерское мастерство</i>	2	10
<i>VI. Выбор пьесы</i>	2	
<i>VII. Работа над ролью</i>	1	5
<i>VIII. Работа над текстом</i>	1	5
<i>IX. Репетиции в «выгородке». Репетиции на сцене</i>		20
<i>X. Работа над авторским спектаклем</i>	3	
Итого:	18	50
	68	

III. Содержание программы

Тема	Краткое содержание, методы и средства обучения
1. Происхождение куклы	<i>Вера первобытного человека в существование духов. Изготовление фигурок духов и поклонение им. Театр кукол в Древней Греции. Вифлеемский ящик. (Рассказ и показ иллюстраций)</i>
Виды кукол:	<i>Италия – самая кукольная страна в Европе</i>
<i>перчаточная</i>	<i>Перчаточная кукла – история Петрушки</i>
<i>планишетная</i>	<i>Планишетная кукла – кукла, танцующая на доске</i>
<i>марионетка</i>	<i>От фигурки Девы Марии к кукле марионетке</i>
<i>тростевая</i>	<i>Куклы востока – Индокитай – тростевая</i>
<i>театр теней</i>	<i>Япония, Индия – театр теней</i>
II. Что может быть куклой?	<i>Оживление неживой материи есть особое существо-кукла</i>
Анимация с помощью рук актера, используя предметы	<i>Анимация с помощью рук актера. Понятие символа через цветовую гамму (пример: розовая ленточка - девочка, синяя - мальчик) Символика цвета: белый - невеста, черный - зло, серый - призрак, розовый - мечта и т.д. Коллективное сочинительство (что было бы, если бы...) истории с теми героями, которых "оживили". Игра по ролям. (Неживая материя - платок. Один край завязываем узлом - условно обозначили голову. Два других края - руки. Через цвет платка даем характеристику героя. "Оживляем" при помощи рук актера и "включаем" фантазию.)</i>
2. Театр динамических декораций	<i>Рука как вид куклы. Выполнение упражнения "Волна". Пластически показать море, птиц Этюды: "Море", "Лес" Идея - человек часть природы (гибнет природа, гибнет человек, применение гимнастических упражнений). Показ этюдов.</i>
III. Развитие образного мышления	
1. Слова и эмоции	<i>Игра в слова: называя ряд слов, дети должны тут же ответить, какие эмоции вызывают у них эти слова. Как может выглядеть эмоция, образ эмоции, зафиксировать эмоцию в рисунке.</i>
2. Форма и содержание, сходство	<i>Каждый предмет рассматривается отдельно, ищем сходство данного предмета с чем-то еще. Содержание в определенной форме. По форме предмета даем характеристику. Коллективное сочинение (что было бы, если бы...). Показываем этюды.</i>

IV. Перчаточная кукла	
I. Основное положение куклы	<i>Работа пальцев рук в перчаточной кукле. Кисть и локтевая точка перпендикулярны полу. Держать уровень воображаемого пола. Голова куклы смотрит на зрителя, не запрокидывается назад</i>
2. Характер и образ в передаче интонации	<i>Для передачи точного характера через интонацию голоса сравниваем образ героя с предметом, издающим звуки. Пример: ворчун - точилка для карандаша. Однородный, монотонный звук. Весельчак - гармонь. Звуки разнообразные. Выстраиваем предварительно разговор двух героев и проверяем этот разговор в работе с предметами. В дальнейшем в работе с куклой этот образ сохраняется в памяти</i>
3. Вождение куклы.	<i>Упражнения на ширме, на счет отработывая походку. Оценка происходящего через куклу. Остановка в движении: увидел, услышал, почувствовал; - осмысление (собрание признаков); - принятие решения; - конкретные действия</i>
4. Этюды.	<i>Отработка походки, жеста, оценки, общения. Показ этюдов.</i>
V. Работа над постановкой голоса. Актерское мастерство	<i>Дыхательные упражнения стоя и сидя</i>
Дикция	<i>Гимнастика губ, языка. Упражнения на произношение гласных и согласных. Произношение скороговорок. От простых к сложным с определенной интонацией, разным темпом произношения.</i>
Гимнастика рук, пальцев	<i>Круговое вращение кистей. "Волна". "Восьмерка". "Веер". "Миксер". "Кнопочки". "Лепка". "Замочки". "Муз. инструмент, игра"</i>
VI. Выбор пьесы	<i>Читка пьесы. Обсуждение: цепь событий, характер действующих лиц, их взаимоотношения. В чем проблема каждого героя: чего он хочет и чего добьется. Цепь проблем действующих лиц ведет к столкновениям. Определить причины этих столкновений. Цель и мотивы поведения героев. Сверхзадача пьесы</i>
VII. Работа над ролью (индивидуальные занятия параллельно с изготовлением куклы); - анализ роли; - "зерно" характера, образ	<i>Ради чего ты будешь играть эту роль? Какие человеческие стороны характера ты защищаешь в этой роли и какие отрицаешь, высмеиваешь? За что борется твой герой, ради чего он совершает свои поступки и действия в пьесе так, а не иначе? Найти похожие ситуации в жизни и как бы твой герой поступил (если бы...) "Зерно" характера. Внешнее и внутреннее соответствие героя, основная черта характера, как она выражается в пьесе, с чем ассоциируется образ героя</i>
VIII. Работа с текстом	<i>Главная мысль в предложенном "куске". Паузы: логическая, психологическая, люфт-пауза. Главное слово: (ударное: сильное, среднее, слабое). Интонационные знаки (препинания)</i>
XI. Репетиции в "выгородке" (индивидуальные занятия) - Образ-символ и импровизированный текст - Этюды с импровизированным текстом	<i>Через характерность персонажа путем ассоциаций находим точный образ-символ, который служит на момент этюдных репетиций с куклой. От образа-символа к импровизированному тексту, используя "тарабарский" язык (не уходя от сверхзадачи пьесы). Проверка импровизированного текста с авторским. Уточнив события, определив действия героев, используя куклу-символ, делаем этюды</i>

Репетиции на сцене (частично индивидуально) - Вождение куклы	<i>Показ спектакля Походка, жест, поворот головы, корпуса. Оценка факта. Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через куклу. Что делаю? (действие). Для чего делаю? (хотение). Как делаю? (приспособления). Приспособление к реквизиту, декорации. Общение через куклу. Музыка и движения куклы. Речь актера и движения куклы, жест, характеризующий отношение к происходящему. Через пластику к сверхзадаче роли, пьесы.</i>
Показ спектакля	<i>Показ спектакля в течение года</i>
X. Работа над авторским спектаклем	
1. Подготовительная работа	<i>Выбор темы. Обсуждение событий. Прослушивание музыки на выбранную тему. Первое эмоциональное впечатление от музыки (рисунки). Прослушивание и выбор историй. Подробная характеристика героев, используя метафоры, ассоциации.</i>
2. Поиски образного решения спектакля	<i>Эскизы кукол, декорации к спектаклю. Защита эскизов. Выбор самого оригинального решения образа кукол и декораций, раскрывающих идею спектакля.</i>
3. Изготовление кукол	
4. Репетиционный период	<i>Работа над ролью, с текстом, репетиции в «выгородке», на сцене</i>
5. Показ спектакля	

IV. Методическое обеспечение программы

Для проведения в МБОУ «Северская гимназия» имеется:

- отдельное помещение для занятий;
- переносная ширма;
- 2 занавеса (репетиционный и для выступлений)
- более 20 кукол (фабричного производства, в дальнейшем будут изготовлены куклы участниками занятий и их родителями)
- кружковая библиотечка (книги о театре, сценарии, сказки, пьесы для постановок спектаклей, методическая литература);
- материалы для изготовления кукол, ткань, ножницы, иголки;
- декорации для спектакля;
- краски, гуашь, кисточки для оформления декораций;
- дидактические карточки;
- раздаточный материал(программки, афиши, репертуарные паны и т.д.);
- заготовки для кукол (корпус, выкройка);
- книги с иллюстрациями по правилам кукловождения, технике изготовления кукол;
- методические пособия;
- папка со сценариями;
- методическая копилка «Кукольный театр»;
- папка с методическими рецензиями «В помощь педагогу дополнительного образования»;

Показателем достижения одной из главных задач - овладение приемами кукловождения и основными сценическими навыками- являются ежегодные постановки кукольных спектаклей и выступления с этими спектаклями.

Планируются выступления в основном в своей школе. Главные зрители-учащиеся начальных классов. Также планируем выступить перед учениками 5-х, 6-х классов. Кроме того, участники данных

занятий могут привлекаться учителями начальных классов, литературы, классными руководителями для проведения классных часов, нетрадиционных уроков, выступлений на родительских собраниях. А также возможны выступления перед гостями школы на областных театральных фестивалях.

Создание театра кукол- одна из форм дополнительного образования и воспитания детей в области художественного и эстетичного творчества. В основе этой работы лежит интересный и увлекательный, любимый детьми вид театрального зрелища- театр кукол с его выразительными, острыми сценическими образами, со всеми скрытыми для зрителя «секретами» спектакля. Вся деятельность театра кукол основывается на работе над спектаклем. Разумно направленная работа в кружке служит средством разностороннего воспитания и творческого развития ребенка, что является целью создания и работы педагога с детьми в театре кукол.

Для достижения этой цели педагог в своей работе может поставить следующие задачи:

1. Развивающие
 - Развивать у детей творческие и изобразительные способности, воображение, фантазию.
 - Накапливать запас зрительских представлений.
2. Образовательные:
 - Выбатывать у детей навыки кукловодства.
 - Отрабатывать технику речи, сценические движения, актерское мастерство.
3. Воспитательные:
 - Помочь преодолеть неуверенность в себе, робость, застенчивость.
 - Воспитывать у детей выдержку, дисциплинированность, умение владеть собой, ответственность за свою работу, четко и слаженно действовать в условиях спектакля.
 - Воспитывать желание изучать культуру, нравы и обычаи разных народов, приобщать к духовными нравственным ценностям.
4. Дидактические:
 - Улучшать качество освоения русского языка, технику речи, навыки актерского мастерства.
 - Привлекать в студию социально- проблемных детей.
 - Оказывать влияние на выбор будущей профессии.

V. Литература

Для педагога:

1. Бруссер А.М. Сценическая речь. Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов. -М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008.
2. Котельникова Е. Биомеханика хореографических упражнений -М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008.
3. Ражников В. Детская психология искусства: Музыка. Поэзия. -М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2008.

Для учащихся:

- 1.Савостьянов А.И. Рождение артиста. -М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006.
- 2.Театр круглый год/ред._ сост. Л.И. Жук.- Минск: Красико-Принт,2007.
- 3.Театр, где играют куклы: Пьесы, методика, программа- М.:ВЦХТ,1999