Пояснительная записка

Данная программа по целевой направленности - **художественно – эстетическая,** нацеленная воздействовать на детей целым комплексом художественных средств. Программа ориентирована на развитие навыков эстетической оценки произведений театрального искусства, культуры речи и пластики движений. Она позволяет развивать личность ребенка, оптимизировать процесс развития речи, голоса, чувства ритма.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.

Театральная деятельность 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.

Младшие школьники, играя или выступая перед публикой, в отличие от учеников 6 – 11 классов, почти никогда не думают о том, как они выглядят со стороны, и что о них подумают окружающие. В начальной школе ещё не сложились определённые стереотипы отношений детей со сверстниками и взрослыми, имеющие место в более старшем возрасте. В 6 – 7 классах появляются малоприятные слова «всегда» и «никогда» («Он всегда такой рассеянный!», «У меня никогда так не получится!» и пр.) Такие негативные реакции по отношению к себе и к другим людям, как правило, отсутствуют у школьников 7 – 10 лет, и театральные занятия помогают предотвратить их и в будущем. Поэтому так важно, начиная со второго класса, приобщать маленького человека к театру, в том числе и кукольному.

Предлагается программа внеурочных занятий построенных на основе комплексного взаимодействия изобразительного искусства, театра кукол и мягкой игрушки, способствует развитию многогранных творческих способностей ребенка, формирует потребность общения с искусством и в силу своей результативности может стать одним из звеньев общей системы эстетического воспитания в условиях островной школы.

Цель занятий в театре кукол: воспитание творчески активной личности, развитие творческих способностей детей средствамикукольного театрального искусства.

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

* реализация творческого потенциала личности младшего 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 младших 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.

В основу курса программы положены:

* тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности;
* обучение в порядке постепенного усложнения – от выполнения отдельных тренировочных упражнений по кукловождению до разыгрывания роли, от упражнений с наиболее простыми в обращении куклами до сложных постановочных композиций, например, с использованием кукол-марионеток, а также театра «люди-куклы». Таким образом ребёнок поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от того, чему он уже научился.
* построение занятий согласно логике творчества – от постановки творческой задачи до достижения творческого результата. Таким результатом может быть театральный этюд, крошечное стихотворение, сказка, мини-представление, открытие чего-то нового для каждого ребёнка – в зависимости от того, чему посвящено занятие. Но творческий итог должен быть.
* взаимосвязь развития творческих и познавательных способностей учащихся. Реализация данного принципа предполагает коррекцию и развитие памяти, внимания, речи, восприятия, воображения, мышления детей наряду с развитием их творческих способностей. Огромную роль в развитии познавательной сферы играет этюдный тренаж, который проводится на каждом занятии кукольного театра. Работа над спектаклем (кукловождение, работа над выразительностью речи, характерами героев, выступления перед зрителями и пр.) способствует развитию словарного запаса, фонетико-фонематического восприятия, произвольного внимания, памяти, восприятия, мышления, воображения школьников.
* построение занятий таким образом, чтобы в активной работе могли участвовать все ученики. Это достигается несколькими путями: работой группы как единого организма, делением всех детей на малые творческие группы, выполнение индивидуальных заданий.
* построение занятий таким образом, чтобы дети имели возможность сменить типы и ритмы работы, т.е. чередовались покой и движение, тишина и оживление, интеллектуальная и физическая деятельность, ведь человек представляет собой единство физического и психического. Игнорирование той или иной составляющей в процессе обучения ведёт к деформации всей органики развития личности ребёнка.
* использование кукол разных систем: рисованных кукол (театр на фланелеграфе), перчаточных, тростевых, кукол-марионеток, «кукол»-людей. «Актёры» и «актрисы» в кукольном театре должны быть яркими, лёгкими и доступными в управлении. Совершенно не обязательно пользоваться готовыми куклами, можно изготовить их своими руками, привлечь к выполнению этой работы детей и их родителей.
* создание на занятиях эмоционально-комфортной среды через:

- обучение с опорой на идеи педагогического сотрудничества: паритетные отношения с детьми, обучение без принуждения, личностный подход;

- переориентацию стиля педагогического общения с детьми в направлении насыщения теплотой, терпимостью, ровностью;

- технику эмоционально-выразительного и тактичного проявления отрицательных и положительных эмоций, чувств, настроений самого педагога;

- устранение причин эмоционального дискомфорта ребёнка на занятии;

- насыщение процесса обучения и образовательной среды эмоциональными стимулами: игрой, интеллектуальными эмоциями удивления, необычности, положительными эмоциями уверенности, успеха, достижения;

* создание художественной среды. Школьный возраст является самым продуктивным периодом становления ребенка как личности. Духовная жизнь школьников неразрывно связана с «миром вещей». Эстетически организованная среда оказывает огромное влияние на мировоззрение человека.

Программа составлена на основе работ деятелей театрального искусства в области театральной педагогики М. Чехова, М.О. Кнебель, З.Я, Корогодского и др. При разработке программы дополнительного образования младших и средних школьников «Кукольный театр «Золотой ключик»» были использованы учебно-методические пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и кукольного, в общеобразовательной школе, детском саду. Разработан и подобран материал, доступный обучающимся нашей школы, использован региональный компонент.

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие **форм и видов работы**, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания условий для самореализации детей используется:

* включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей;
* создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного межличностного общения;
* моральное поощрение инициативы и творчества;
* продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности;
* регулирование активности и отдыха (расслабления).

На занятиях широко должно применяться:

* словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог);
* метод наблюдений над «языком» театра, секретами создания образа, сценической речи и пр.;
* наглядные методы обучения (работа с рисунками, картинами, просмотр пьесы, показ образца движения куклы и пр.);
* работа с книгой (чтение литературного произведения, получение нужной информации на определённую тему).

Программа предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста и рассчитана на 2 года обучения:

первый год обучения – учащиеся второго класса;

второй год обучения – учащиеся четвертого и пятого класса.

Состав участников группы постоянен на протяжении двух лет. Каждые два года набирается новая группа детей, занимающихся в кукольном театре. Так как в школе кукольный театр пять лет не действовал, в данном учебном году набраны две группы первого года обучения (по желанию обучающихся 2-5 класса).

Этапы работы кукольного театра

1 год обучения

Азы сценического мастерства (движения кукол, особенности речи, характера героя). Работа над небольшими по объёму спектаклями. Работа с театром картинок и перчаточными куклами. Изготовление кукол. Создание декораций и бутафории к спектаклям. Расширение репертуара. Увеличение объёма пьес. Работа с перчаточными, тростевыми куклами. Изготовление кукол. Создание декораций и бутафории к спектаклям.

2 год обучения

Свободное владение куклой (перчаточной, тростевой, куклой-марионеткой). Усложнение репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная разработка и постановка мини-пьес детьми. Работа с перчаточными, тростевыми куклами и куклами-марионетками и «куклами»-людьми. Изготовление кукол. Создание декораций и бутафории к спектаклям.

Формы и режим занятий.

Количество учебных часов в неделю – 4 часов,

1-2 класс – 2 занятия по 2 часа,

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.

К концу обучения в кукольном театре учащиеся должны иметь начальные 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.

К концу обучения в кукольном театре у детей должно быть сформировано умение:

* + работы с куклами изученных систем при показе спектакля;
  + импровизации;
  + умение работать в группе, в коллективе;
  + умение выступать перед публикой, зрителями;

Результативность работы помогут оценить и результаты анкетирования самих участников кукольного театра, их родителей, а также зрителей.

Формы подведения итогов занятий младших и средних школьников в кукольном театре:

* + выступления перед зрителями в школе и детских саду «Сосенка»;
  + участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов города Архангельска;
  + оформление стенда «Золотой ключик» рассказывает»;
  + летопись сказочной мастерской (видео-, фотомастерской);
  + отзывы о спектаклях (зрителей и участников).

Учебно – тематический план занятий творческого объединения «Кукольный театр «Золотой ключик»

1 год обучения

№п/п	Тема занятия	Количество часов			
Всего часов	теория	Практика	Экскурсионная работа
1	Вводное занятие. Из чего складывается кукольный театр.	2	2		
2	Секреты сценического мастерства	4	2	2	
3	Виды кукол и способы управления ими	6	1	1	4
4	Кукольный театр на фланелеграфе	2	1	1	
5	Куклы-Петрушки и способы управления ими. Театр Петрушек	4	1	3	
6	Азбука театра	2	1	1	
7	Виды кукол и способы управления ими	6	1	1	4
8	Пьеса «Репка»	9	3	6	
9	Пьеса «Рукавичка»	9	3	6	
10	Пьеса «Петрушка идёт в гости»	9	3	6	
11	Пьеса «Дружные зайчата»	9	3	6	
12	Выступления перед зрителями (контрольная работа).	4		4	
13	Изготовление декораций и бутафории к спектаклям	3	1	2	
	Всего часов:	69	22	39	8

Содержание 1 этапа

1. *Из чего складывается кукольный театр.*

Вводное занятие. Кукла и кукловод. Костюмы. Декорации. Роль. Режиссёр. Актёры.

1. *Секреты сценического мастерства.*

Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.

1. *Виды кукол и способы управления ими.*

Знакомство с различными видами кукол. Обучение способам кукловождения.

1. *Кукольный театр на фланелеграфе.*

Знакомство с особенностями театра на фланелеграфе. Этюдный тренаж. Обучение приёмам работы с куклами-картинками. Работа над спектаклем.

1. *Куклы-Петрушки и способы управления ими.*

Знакомство с историей возникновения театра Петрушек. Знакомство с куклами-Петрушками. Обучение способам управления куклами-Петрушками. Этюдный тренаж. Работа над эпизодами пьес. Работа над пьесами: чтение и анализ пьесы; этюдный тренаж, разучивание ролей, приёмы кукловождения, репетиция спектакля, импровизация, выступление перед зрителями.

2 год обучения

№п/п	Тема занятия	Количество часов			
Всего часов	теория	Практика	Экскурсионная работа
1	Вводное занятие. Из чего складывается кукольный театр.	4	4		
2	Секреты сценического мастерства	6	2	4	
3	Виды кукол и способы управления ими	6	2	2	2
4	Кукольный театр на фланелеграфе	4	1	3	
5	Куклы-Петрушки и способы управления ими. Театр Петрушек	9	3	4	2
6	Азбука театра	4	2	2	
7	Театр тростевых кукол	9	3	4	2
8	Пьеса «Плохой хвостик»	11	3	8	
9	Пьеса «По щучьему веленью».	11	3	8	
10	Пьеса «В тридевятом царстве».	11	3	8	
11	Пьеса «Весёлая квампания-2»	11	3	8	
12	Выступления перед зрителями (контрольная работа).	4		4	
13	Изготовление декораций и бутафории к спектаклям	2	1	1	
	Театр «Люди-куклы»	3	1		2
	Театр марионеток	2	1	1	
	Пьесы-миниатюры	5	2	3	
	Всего часов:	102	34	60	8

Содержание 2 этапа

1. *Театр кукол.*

Расширение знаний о театре кукол. Исторические сведения.

1. *Азбука театра.*

Актёр, режиссёр, декоратор. Репертуар. Бутафория. Виды сценической речи. Зритель. Театральный плакат. Мини-пьесы.

1. *Куклы и управление ими*

Расширение знаний о видах кукол. Изготовление кукол. Развитие умения кукловождения.

1. *Секреты сценического мастерства*

Этюдный тренаж. Роль. «Озвучивание» роли.

1. *Театр Петрушек*

Расширение знаний о театре Петрушек. Ремонт и изготовление кукол. Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Роль декораций в постановке. Реквизит. Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. Составление пьес-миниатюр. Их постановка. Анализ пьес.

1. *Театр тростевых кукол.*

Знакомство с тростевыми куклами. Ремонт и изготовление кукол. Этюдный тренаж. Кукловождение над ширмой. Роль декораций в постановке. Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Приёмы кукловождения. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед зрителями. Коллективный анализ выступлений. Составление пьес-миниатюр и их постановка. Анализ пьес.

1. *Театр марионеток.*

Куклы-марионетки. Приёмы кукловождения. Ремонт и изготовление кукол. Чтение пьесы, её анализ. Работа над характерами героев. Разучивание ролей. Репетиции. Импровизация. Выступление перед зрителями.

Примеры театральных игр.

1. «Существительное – прилагательное». Группа делится пополам. Участники садятся друг против друга, на некотором расстоянии. Члены первой команды по очереди бросают небольшой мяч соперникам. При броске каждый называет любое существительное. Ребёнок, поймавший мяч, бросает его участнику другой команды, называя при этом подходящее по смыслу прилагательное. Например: «Солнце – хрустальное». Важно не правильно ответить, а придумать первый возникший образ. В дальнейшем игра усложняется. Используется литературный материал, литературные образы, что помогает детям разобраться в своём отношении к персонажам, «вскрыть» их внутренний мир. Например: «Мама – тёплая».
2. «Звучащие игрушки». Все участники игры равномерно распределяются по пространству помещения, выбирают для себя воображаемую звучащую игрушку: погремушку, машинку, пищалку и пр., садятся на пол. У каждого игрушка со своим звуком. По команде ведущего играющие «превращаются» в маленьких детей. Их задача заключается в том, чтобы, воспроизводя звучание своего инструмента, доползти, как это делают малыши, до ближайшего соседа и обменяться с ним игрушками. Главная задача этого упражнения – развитие актёрской смелости.
3. «Конкурс инсценированной песни». Дети делятся на команды. Каждая команда выбирает песню на определённую тематику и на фоне музыки и слов песни, инсценирует её. Получается маленький музыкально-пластический спектакль.

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж.Этюдный тренаж – это своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы кукловождения. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, воображение детей, их умение двигаться на сцене (ширме), общаться с партнёрами. Прежде, чем начать работу над этюдом, детям предлагается поиграть с куклой, подержать её в руках, попытаться «оживить».

Техническое оснащение занятий

Занятия кукольного кружка проводятся в театральной студии (28 каб.) и в актовом зале. Для организации театра кукол необходимо следующее оснащение:

* *театр на фланелеграфе:*
  + куклы-картинки;
  + фланелеграф;
  + рисунки для мини – декораций.
* *театр верховых кукол (куклы-Петрушки, тростевые куклы):*
  + куклы;
  + театральная ширма;
  + декорации к спектаклям.
* *театр кукол - марионеток:*
  + куклы;
  + театральная ширма для театра марионеток;
  + декорации к спектаклям.
* *Театр «люди-куклы»:*
  + специальные костюмы для детей;
  + декорации к спектаклям.

Всё необходимое оснащение можно изготовить самостоятельно. Под руководством педагога дети могут сшить необходимых актёров-кукол. Посильную помощь в изготовлении кукол, декораций и ширм могут оказать родители школьников.

Используемая литература

1. Альхимович С.М. Театр Петрушек в гостях у малышей. - Минск, 1969.
2. Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 1990.
3. Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – С-П., 2001.
4. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль, 1998.
5. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
6. Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.
7. Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. - М., 1982.
8. Савенков А.И. Детская одарённость: развитие средствами искусства. – М., 1999.
9. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000.
10. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1997.
11. Синицина Е.И. Умная тетрадь. – М., 1999.
12. Субботина А.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1997.
13. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль, 1998.
14. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 1996.
15. Флинг Х. Куклы-марионетки. С-П., 2000.
16. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. – Ярославль, 1997.
17. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. – Ярославль, 1997.