

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 574
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТА
на заседании педагогического совета
от «30»----08---- 2019 г.
Протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА
Приказом №74 от 30.08.2019 г.
Директор ГБОУ школы №574
Невского района Санкт-Петербурга

М.А.Волкова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«Кукольный театр «Кудесники»»

возраст учащихся: 6 – 14 лет
срок реализации – 2 года

Разработчик:
Бодиновский Борис Эдуардович,
педагог дополнительного
образования

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукольный театр «Кудесники»» является программой *художественной направленности* с общекультурным уровнем освоения. Программа модифицированная, составлена на основе программы А. Д. Крутенковой «Кукольный театр»¹ и программы Т. А. Кузнецовой «Театр кукол»².

Миссия образовательной программы художественной направленности состоит в приобщении подрастающего поколения ценностям культурного достояния человечества. Концептуальным подходом в разработке программы является формирование духовной культуры ребёнка, его личности.

Программа разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2019г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726
- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Особенностью современной образовательной среды является понимание её как совокупности условий, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим способностям, интересам и потребностям, познает окружающую действительность, осознает и утверждает себя как личность. Наша задача способствовать творческому развитию детей, будить фантазию, формировать нравственные принципы и расширять кругозор.

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Современная школьная система позволяет создавать условия для реализации творческого потенциала детей, способствует развитию фантазии и разнообразных навыков (певческих, речевых, ораторских и т.д.). Неоспоримым, по своей эффективности, в раскрытии творческого потенциала детей является музыкальный театр. Совершенствование «аппарата переживания» (К. Станиславский) и «аппарата осмысления» через развитие театральных способностей, творческого мышления и активности на основе культуры музыкального театра и ораторского мастерства способствует духовному и социальному становлению личности ребенка. Знакомясь с языком театра, правилами и приемами эстрадного и народного вокала и ораторского мастерства, ребенок погружается в мир литературы, музыки и других искусств.

Кукольный театр играет большую роль в формировании личности ребенка. Он доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, благотворно воздействует на зрителей.

¹ Кукольный театр: программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы. 1-9 классы / авт.-сост. А. Д. Крутенкова. - Волгоград, 2009.

² Кузнецова Т. А. Программа обучения детей «Театр кукол» // «Я вхожу в мир искусств. Театр, где играют куклы», № 9 (25). 1999.

Кукольный театр располагает целым комплексом средств. Художественные образы-персонажи, оформление, слово и музыка - все это вместе взятое помогает ребенку ярче представить и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Кукла, играющая на сцене, живет для ребенка не условно, она реальность, ожившая сказка. В отличие от персонажей телевизионных передач и мультипликационных фильмов, она реально зрима в трехмерном пространстве и материально ощутима, присутствует рядом, ее можно потрогать. Кукольный театр будет жить вечно, развиваясь, совершенствуясь, и недаром на экранах телевизора мы всё чаще и чаще видим передачи с участием кукол; это не случайно - ведь кукла может творить чудеса, делать то, чего не может делать человек.

Театр - это еще и целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, занавес, кулисы. Знакомство со многими удивительными словами и понятиями ожидает тех, кто пожелает заглянуть за кулисы театра.

Кукольный театр - стартовая дорожка для формирования успешности. Сами того не замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, и пусть у них потом изменятся интересы и мало кто из них станет актёром - сейчас они живут увлекательной, интересной жизнью. Кукольный театр – хорошая возможность для застенчивых учеников проявить свои способности, почувствовать себя увереннее.

Актуальность программы определяется необходимостью создания условий для успешной социализации ребёнка, раскрытию его индивидуальности и творческих способностей, поддержки его стремления к самореализации. Программа нацелена на художественно-эстетическое развитие учащихся, приобщение их к кукольному театру и развитие разносторонних способностей. Главное – создать условия для всестороннего развития личности, формирования уверенности в своих силах, раскрытия творческого потенциала через участие в различных представлениях..

Новизна. Данная программа не рассчитана на копирование взрослого театра. Это и невозможно, и не нужно. Учить детей сложной актёрской технике в младшем школьном возрасте неоправданно. Детская игра для ребёнка должна быть игрой. В кукольном театре «Кудесники» мы играем в театр.

Кукольный театр «Кудесники» - это творческий коллектив ребят, основной деятельностью которых является работа с куклой: постановка этюдов, кукольных спектаклей, больших и маленьких, разработка к ним декораций. Работа театра включает в себя выступления на концертах, подготовку художественных номеров с использованием кукол. Здесь проявляется самостоятельность ребят, их творчество. Изготовление кукол - это творческий процесс, каждая кукла, созданная руками детей, уникальна. Конструкция кукол совершенствуется год от года, учитываются ошибки предыдущих лет. В этом может помочь знакомство с деятельностью различных театральных коллективов.

Участие в студии учеников разных возрастных групп (от 6 до 14 лет) способствует развитию коммуникативных навыков, умения «договариваться», развитию ощущения собственной значимости и стремления к взаимопомощи и уважения друг к другу.

Педагогическая целесообразность программы

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации. Предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, способствовать адаптации к социальной среде и позитивному самоопределению. В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детей. Можно утверждать, что кроме развивающих и обучающих задач, занятия в объединении решает еще немаловажную задачу - оздоровительно-коррекционную. Занятия театральной деятельностью способствуют раскрытию творческого потенциала и уверенности в себе, развитию навыков коллективного взаимодействия. Для детей всех возрастов занятия в

объединении это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах и творческой самореализации.

Адресат программы

Данная программа составлена для учащихся 6-14 лет общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению обучающимися знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении) на базе теоретического материала, рассмотренного на уроках в школе.

Отличительной особенностью программы является также тот факт, что группы учащихся могут быть разновозрастными, так как при постановке спектакля есть возможность в равной степени привлекать участников разного возраста и уровня развития творческих способностей. Одновременное обучение ребят разного возраста позволяет совершенствовать коммуникативные навыки как старшеклассников, так и ребят младшего возраста, а также развивать социальную ответственность старшеклассников (опека над более младшими ребятами) и способствовать лучшей адаптации к школе младших участников студии. Кроме того, участники студии активно привлекаются к процессу придумывания номеров, изготовлению кукол, декораций, афиш и т.д.

Объем и срок реализации программы.

Количество лет, необходимых для освоения программы - 2 года.

Общее количество учебных часов – 288 часов.

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся, их творческой индивидуальности; развитие интереса к театральному искусству посредством занятий в кукольном театре.

Задачи программы:

Образовательные:

- ознакомить с азбукой театра;
- показать особенности театрального искусства и познакомить учащихся с видами театрального искусства;
- знакомить с историей театра, историей искусств;
- развивать культуру речи;
- изучение процесса создания кукольного спектакля;
- формировать способность к созданию пластических образов и пластической импровизации;
- формировать способность к адекватной самооценке;
- учить действовать естественно и целенаправленно, находить выход из незапланированных ситуаций;
- учить определять основную задачу и сверхзадачу спектакля.

Развивающие:

- развивать в детях способности к творчеству;
- формировать навыки сотрудничества;
- развивать трудолюбие, способность доводить начатое дело до конца, планировать свою деятельность;
- развивать такие качества, как внимание, наблюдательность, воображение, фантазия, смелость, находчивость;
- развивать двигательные способности детей: ловкость, подвижность, гибкость, выносливость;
- развивать пластическую выразительность: ритмичность; быстроту реакции; координацию движений и моторику рук;
- воспитывать бережное отношение к труду других, к кукле;
- развивать эмоциональную гибкость;
- формировать у учащихся поэтическое, образное мышление.

Воспитательные:

- сформировать готовность к творчеству: занятиям кукольным театром через создание атмосферы комфорта на занятиях;
- воспитывать в детях чувство ответственности;
- воспитывать уважение друг к другу, умение построить диалог;
- воспитывать стремление к творческой активности и самореализации;
- воспитывать толерантное отношение друг к другу.
- формировать культуру поведения в театре.

Условия реализации программы.

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и наличия справки об отсутствии медицинских противопоказаний. Главный критерий при приеме в объединение – желание приобщиться к искусству кукольного театра, желание быть активным участником школьного коллектива и представлять его в творческих конкурсах различного уровня. Дети, поступающие в объединение, в начале каждого учебного года проходят прослушивание. Цель прослушивания не конкурсный отбор, а в создании атмосферы значимости происходящего для ребенка.

Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 года обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и конце августа. Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших программу 1 года обучения. В группу второго года обучения могут поступать вновь прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях художественной направленности. Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.

Наполняемость учебной группы: 1 год — 15 человек; 2 год – 12 человек.

Срок освоения программы – 2 года.

Режим занятий:

1 год – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год);

2 год – 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа в год).

Материально-техническое оснащение занятий.

Для большинства занятий необходим кабинет, который полностью оснащен необходимой мебелью, доской. Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кабинет оснащён компьютером, проектором, интерактивной доской, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, презентации, мультфильмы.

Оборудование для организации образовательного процесса:

- Ширма;
- пальчиковые куклы;
- перчаточные куклы и др.;
- сценарии спектаклей, этюдов, сценок;
- материал для самостоятельного изготовления кукол;
- краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага для рисунков, цветная бумага, картон, клей, ножницы для изготовления несложных декораций.

Наглядный материал:

- иллюстрации разных видов кукол
- пальчиковые, перчаточные и др. куклы
- инструкции по изготовлению кукол
- видеозаписи

Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилем объединения образованием и опытом работы.

В основу программы положены следующие педагогические принципы:

- принцип гуманизации;
- принцип природосообразности и культуросообразности
- принцип самооценности личности;
- принцип увлекательности;
- принцип креативности и творческого развития;
- принцип постепенности и последовательности в овладении от простого к сложному;
- принцип успешности;
- принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья ребенка;
- принцип доступности.

Предусматривается возможность индивидуальных занятий с солистами, а так же небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных занятий с вновь принятыми детьми.

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитательных мероприятий: тематические вечера отдыха, участие в школьных мероприятиях, посещение театров и других учреждений культуры, совместный просмотр спектаклей с последующим обсуждением и т.д.

Формы организации деятельности учащихся:

- *Групповая работа* (10-15 человек одновременно) – ознакомление с теорией, общие репетиции, актёрский, речевой, двигательный тренинг, театральные игры, подготовка праздников, мероприятия, спектакля, программы и т.д.
- *Подгрупповая* (2-6 человек) – подготовка инсценировки, отрывка, эпизода.
- *Индивидуальная* (1-2 человека) – репетиция монолога, диалога, отрывка из спектакля, подготовка для чтения наизусть стихов, прозы и т.д.
- *Самостоятельная работа* - заучивание, написание рецензии, инсценировки.
- *Студийная* – проведение спектакля или шоу-программы всем коллективом, репетиции, прогоны, участие в концерте, смешанные тренинги, поездки.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

1. Словесный (рассказ и объяснение педагога, «читка» и анализ текста и т.д.)
2. Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом того или иного образа).
3. Практический (Тренинг, упражнения и т.д.).

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.

Формы занятий: лекции, практические занятия, дискуссии, обсуждение сценария, работа над этюдом или спектаклем, экскурсии, репетиции, мастерские, посещение спектаклей в театрах города, просмотры видеозаписей, показ спектакля.

Фактическим итогом реализации образовательной программы являются мероприятия, позволяющие учащимся реализовать на практике полученные знания и навыки, раскрыть свой творческий потенциал - спектакль, концертный номер.

Планируемые результаты

Предметные

По окончании программы учащиеся будут знать/понимать:

- Особенности кукольного театра как вида искусства;
- Этапы работы над ролью и создания сценического образа в предлагаемых обстоятельствах в эстрадном номере или спектакле;
- Основные условия успешной импровизации, творческого взаимодействия и актерского сотрудничества;
- Правила поведения до выхода на сцену и во время номера или спектакля;
- Способы преодоления страха публичных выступлений;
- Особенности и этапы подготовки публичного выступления;
- Индивидуальные особенности своего тела и возможности использования своих достоинств при создании пластических образов и пластической импровизации;

учащиеся будут уметь:

- Четко и грамотно говорить;
- Импровизировать и фантазировать, используя результаты жизненных наблюдений в театральном действии;
- Определять сквозное действие роли, находить элементы характерного поведения персонажа;
- Производить анализ текста;
- Применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях, в самостоятельной работе над ролью или подготовке к публичному выступлению;
- Выполнять индивидуальные и групповые пластические импровизации на заданную тему;

учащиеся будут стремиться:

- Приобретать новые навыки: актерские, речевые, пластические, ораторские и др.;
- Участвовать в концертах разнообразной направленности, а также спектаклях, конкурсах и мероприятиях школьного и внешкольного уровня;
- Самостоятельно готовить сцену, зал и технические помещения к репетициям и спектаклю;
- Самостоятельно готовить реквизит, костюмы и бутафорию к репетиции или спектаклю;
- Изготавливать рекламу проводимых творческих мероприятий студии.

Метапредметные

интеллектуальные:

учащиеся научатся:

- выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
- эстетически правильно относиться к действительности, используя трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к используемым материалам.

учащиеся получат возможность научиться:

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия;
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;
- проводить наблюдения, планировать и выполнять задания.

коммуникативные:

учащиеся научатся:

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
- работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов.

учащиеся получают возможность научиться:

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

учебно-организационные:

учащиеся научатся:

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;
- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
- формулировать полно и точно свои мысли в соответствии с задачей и способами коммуникации.

учащиеся получают возможность научиться:

- устанавливать причинно-следственные связи;
- планировать, корректировать, оценивать свои действия;
- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение творческих задач.

Личностные

у учащихся будут сформированы:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
- формирование способности активно побуждать себя к практическим действиям
- способность адекватно оценивать себя реальным достижениям.

у учащихся могут быть сформированы:

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, творческой и других видах деятельности;
- критичность мышления, умение воспринять общественные дела как свои собственные.

Учебно - тематический план 1 года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Комплектование групп.	4	4		фронтальный
2.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности.	2	2		фронтальный
3.	История куклы: от древности до наших дней.	22	14	8	комбинированный
4.	Что может быть куклой?	24	6	18	комбинированный
5.	Развитие образного мышления.	22	4	18	комбинированный
6.	Перчаточная кукла.	26	6	20	комбинированный
7.	Актёрское мастерство.	8	2	6	комбинированный
8.	Работа над спектаклем	30	4	26	комбинированный
9.	Экскурсионная работа	4		4	комбинированный
10.	Итоговое занятие	2	2		комбинированный

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
	Итого:	144	44	100	

Учебно - тематический план 2 года обучения

№ п/п	Наименование тем	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности и правилам безопасности.	2	1	1	фронтальный
2.	Выбор пьесы.	16	6	10	фронтальный
3.	Работа над ролью.	8	2	6	комбинированный
4.	Изготовление кукол.	20	2	18	комбинированный
5.	Репетиции.	12	4	8	комбинированный
6.	Работа с текстом.	10	4	6	комбинированный
7.	Подготовка спектакля	32	6	26	комбинированный
8.	Ассоциативное мышление – путь к нестандартному решению сценического образа куклы.	12	6	6	комбинированный
9.	Работа над спектаклем.	26	2	24	комбинированный
10.	Экскурсионная работа	4		4	комбинированный
11.	Итоговое занятие	2	1	1	комбинированный
	Итого:	144	34	110	

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	11.09	25.05	36	144	2 раза в неделю по 2 часа
2 год	-	-	36	144	2 раза в неделю по 2 часа