

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества г. Азова

Одобрена
методическим советом
МБУ ДО ДТТ г. Азова
Протокол № 1
от « 14 » сентября 2015г.

Утверждена
Директор МБУ ДО ДТТ г. Азова
Нетесова Е.И.
« 14 » сентября 2015г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Театр кукол – синтетический вид искусства,
необходимый для воспитания творческой личности».**

Возраст обучающихся 6 -14 лет
Срок реализации программы: 3 года

Автор-разработчик:
Педагог дополнительного образования
Пирятинская Светлана Владимировна.

г. Азов
2015г.

Паспорт образовательной программы.

Вид образовательной программы: Модифицированная

Образовательное пространство: Театральное искусство

Вид деятельности: Театр кукол

Уровень освоения программы: Специализированный

Цель обучения: Познавательная

По форме содержания и процессу деятельности:
Комплексная

Возраст обучающихся: 6-14 лет.

Срок реализации: 3 года.

Содержание

Введение	4.
Пояснительная записка.....	5.
Цели и задачи программы.....	6.
Ожидаемые результаты.....	11.
Учебно – тематический план.....	13.
Содержание учебного материала.....	17.
Рекомендуемая литература для руководителя театра.....	29.

Введение

... Ребенок по своей природе — пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество — верная дорога к сердцу ребенка...

В.А. Сухомлинский.

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение намного шире.

Школьный возраст - это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно детям этого возраста показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости и т.д. 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 помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Кукольный театр — искусство коллективное, оно включает в себя деятельность различных специалистов: драматурга, режиссера, художника, композитора, осветителя и многих других. Все они работают над созданием спектакля как единого целого.

Последние достижения технического прогресса не только несут в себе множество положительных моментов, но и негативных. Массовое увлечение детей и подростков компьютерными играми пагубно отразилось на их физическом здоровье. Они мало двигаются, переутомляются, портят зрение, осанку. Но еще больший вред наносят неокрепшей психике агрессивные игры и уход в виртуальный мир. Занятия в кукольном театре положительно влияют на *социализацию личности* его участников, так как *общение и совместная деятельность способствуют объемному и адекватному формированию внутреннего мира растущей личности.*

Занимаясь таким видом театральной деятельности как кукольный театр, ребенок может воспитать в себе творческие и человеческие качества. Дети — самые лучшие актеры, поскольку они непосредственны, активны, эмоциональны. Игра для них — естественная потребность. Необходимо не только научить их владеть куклой, как сценическим партнером, но и голосом, мимикой, т.е.

выразительными средствами актера. Кукольное театральное искусство позволяет заниматься этим осознанно. Участие в создании самих кукол, декораций и представления в целом позволяет приобрести дополнительные практические навыки, а так же навыки работы в команде, коллективе. Творческая деятельность позволяет реализовать ребенку свои творческие способности, которые не всегда проявляются в учебной деятельности общеобразовательных школ. Работая на сценической площадке, дети приобретают такие качества, как уверенность в своих силах, концентрация, умение свободно держаться на публике, думать и действовать в условиях экстремальной ситуации, взаимодействие с партнером, самостоятельность мышления, творческое воображение, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Развитие этих качеств является актуальным при формировании личности *в современных условиях и способствует самореализации ребёнка в будущем.*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа театра кукол «Кукландия» разработана в соответствии с нормативно - правовыми документами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений в области прав, образования и охраны здоровья ребенка:

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»;
- Конституцией РФ;
- Законом РФ «Об образовании»;
- типовым положением «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей»;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования Сан Пин 2.4.4.1251-03»;
- Уставом МБУ ДО ДДТ, а также с учетом интересов и особенностей обучающихся.

В последние десятилетия в нашей стране произошли большие перемены, изменились социальные ценности и идеалы. Совсем недавно образованность была престижна в обществе, сегодня зачастую материальное благополучие ставится выше образования. Общество стало жестче, прагматичнее, нравственно инфантильнее, появилось много соблазнов и искушений для неокрепших душ.

В связи с этим **актуальность и педагогическая целесообразность этой программы** - *развитие ценностных ориентаций* участников театра и их *мировоззрения*. Вот почему в данной образовательной программе уделяется большое внимание вопросам *воспитания, уважения к непреходящим вечным ценностям: добру, любви, красоте*. Постановка кукольного спектакля является

нравственно-этическим поступком творческого коллектива, выражением его кредо, его высказыванием в мир. Работая с хорошей литературой, исследуя роль и постигая психологию характеров героев и их чувств, тренируя своё тело и психику, познавая прекрасное, воспитанники накапливают личный духовный опыт. Затем они передают его через творческое самовыражение на сцене, а в жизни - через взаимодействие и общение.

Направленность программы (по содержанию и тематике – социально-педагогическая направленность, а по функциональному назначению – учебно-познавательная).

Программа включает в себя комплекс специальных дисциплин, таких как актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, музыкальное творчество, особенности работы с куклами разных видов. В процессе изготовления кукол и декораций учащиеся приобретают разносторонние навыки в обращении с различными инструментами и материалами, у них развиваются сообразительность и конструктивные способности, а также эстетический вкус и способности в области изобразительного искусства — чувство цвета, формы, понимание художественно-образного изображения.

Цель программы:

Творческое развитие участников театрального коллектива через духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание.

Осуществление этой цели определяет основные стратегические задачи:

- **создание благоприятной психологической среды для творческого развития воспитанников;**
- **побуждение личности воспитанника к самосовершенствованию.**

Тактика работы в данном направлении представляет собой разработку последовательных обучающих, развивающих, воспитательных задач.

Задачи программы:

Образовательные

- способствовать формированию целостного представления об искусстве;
- познакомить со спецификой кукольного театра и его видами;
- раскрыть специфику театра, как искусства: познакомить с историей кукольного театра, историей и созданием костюмов и декораций, научить видеть красоту родной земли, человека и его труда, чувствовать поэзию народных сказок, песен, любить и понимать искусство;
- сформировать навыки творческой деятельности;
- сформировать навык правильной речи, включая артикуляцию, дыхание, звукообразование, дикцию, интонационные и логические ударения, обучить навыкам грамотной и выразительной речи;

- изучить доступные элементы в музыкально-сценической деятельности;
- обучить основам актерского творчества и развития памяти, речи, внимания, воображения, мышления посредством кукольного театра;
- формировать мировоззрение.
- научить детей самостоятельно изготавливать куклы, декорации и т.п.;

Развивающие

- развивать память, произвольное внимание, творческое мышление и воображение;
- развивать творческий потенциал ребенка;
- развивать интерес к театрально-игровой деятельности;
- развивать музыкальные способности;
- формировать навыки межличностного общения со сверстниками и взрослыми;

Воспитательные

- воспитывать художественно-эстетический вкус, эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства;
- воспитывать зрительскую и исполнительскую культуру;
- формировать стремление к активному участию в деятельности детского коллектива,
- формировать нравственные качества и этическую культуру.

Возраст детей- программа рассчитана на обучение детей в возрасте 6-14 лет в течение трёх лет и рассчитана на 216 часов в год — для первого года обучения, 216 часов в год — для 2 года обучения и 216 часов в год - для 3 года обучения. Основная форма обучения — групповые занятия. В театре кукол отводится время на творческую мастерскую.

Творческая мастерская — это форма учебной, творческой работы по организации самостоятельной, исследовательской деятельности обучающихся в сотворчестве с педагогом, в направлении учащихся первого года обучения. В отличие от театра, театр кукол по мимо всех дисциплин, которым обучают в театральном объединении, добавляется работа с куклой, изготовление куклы (голова, туловище, парик, костюм, грим) и предметов бутафории, декораций, костюмов. Поэтому на творческую мастерскую театра кукол отводится 4 часа в неделю, в год 144 часа.

Характеристика контингента обучающихся.

Количество участников в группах — 15 человек. Возрастной состав — от 6 до 14 лет.

В младшем возрасте (6-7 лет) ведущей деятельностью является — игровая. Мышление — наглядно-образное и конкретно-образное. В процессе учения формируется память, усваиваются знания о предметах и явлениях внешнего мира и человеческих отношениях. Происходит осознание и переживание себя в качестве существа социального. В этом возрасте происходит формирование общественно-направленной личности, развитие индивидуально - психологических качеств, формирование основных социально-нравственных качеств личности.

Особенности детей этого возраста: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность, и в то же время наивно-игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются.

Исполнительность, послушание, доверие учителю — важные предпосылки для успешного обучения и воспитания. Источник успехов — их подражательность. Ребенок в этом возрасте весь во власти яркого факта и образа. Поэтому дети с готовностью овладевают новыми знаниями, умениями и навыками.

В младшем школьном возрасте (8-10 лет) одна из главных потребностей—потребность в общении. Поэтому, ведущей деятельностью является общение в системе общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой, досуговой и т.п.).

Мышление — конкретно-образное и абстрактное. Появляется чувство взрослости, осознанное стремление к самостоятельности и самоутверждению. Общение — это сложный и многогранный процесс установления и развития контактов между людьми. Этот процесс порождает потребность в совместной деятельности и включает в себя как обмен информацией, так и понимание человека человеком. Подросток овладевает навыками общения в разных ситуациях. Это период формирования самооценки, критического отношения к людям, стремления к взрослости, умения подчиняться нормам коллективной жизни.

В (11-14 лет) в психологическом развитии многих детей наступает переломный момент, известный под названием «подросткового кризиса».

Подростковый возраст — это переход от детства к взрослости, где переплетаются противоречивые тенденции социального развития. Подростковый возраст интересен тем, что он находится на грани между эпохой детства и эпохой взрослости, зрелости. По сути, психологически это самая важная характеристика подростка: он одновременно еще ребенок, но уже и становящийся взрослый. Данный период отличается выходом подростка на качественно новую социальную позицию, в которой формируется его

отношение к себе как к члену общества. Особенности мыслительной деятельности подростка:

- большая роль конкретно-образных компонентов мышления;
- предметом внимания, анализа и оценки подростка становятся его собственные интеллектуальные операции.

Важным моментом стимуляции мышления детей в подростковом возрасте является создание и укрепление мотивации.

Методы организации образовательного процесса.

Для успешного освоения образовательной программы используются следующие **методы обучения**:

- практический;
- словесный метод;
- наглядный метод;
- проблемный метод;
- творческий метод;
- метод игры;
- метод импровизации;
- метод анализа и синтеза;
- метод интегрирования.

Форма поведения занятий может быть различной:

учебное занятие;
занятие-путешествие,
творческая мастерская;
мастер-класс;
посещение и участие в выставках, показах;
посещение музеев, театров.

Предполагаемые результаты реализации программы.

По окончании обучения воспитанник должен:

Знать:

- что такое театр кукол как вид искусства;
- взаимодействие и связь театра кукол с другими видами искусства;
- важные моменты истории театра кукол;
- образцы отечественной и зарубежной драматургии;
- основы сценографии и техники сцены, работы за ширмой;
 - знать кукол различных систем и видов;
- метод работы над ролью и образом;
- приемы художественного чтения;
- приемы овладения навыками кукловодства;
- основы актерского искусства, сценической речи, театрального грима,

сценической этики.

Уметь:

- разработать и выполнить куклу и предметы бутафории разной сложности.
- владеть приемами работы с куклой, с ширмой.
- грамотно и аргументировано оценить свои творческие возможности, увидеть и поправить ошибки,
- самостоятельно подобрать, выучить и обыграть с куклой роль.
- управлять сценическим вниманием;
- владеть «мышечным контролем», делая свое тело свободным и выразительным;
- управлять воображением и фантазией, обладать образным видением;
- управлять психофизическим и эмоциональным состоянием (уметь расслабляться, восстанавливать силы и поддерживать рабочий тонус, использовать приемы саморегуляции);
- владеть диапазоном переживаний и эмоционального опыта;

Развить:

- свободное выразительное тело;
- способность к актерскому перевоплощению в условиях вымысла и сцены;
- четкость, легкость произношения и выразительный речевой голос;
- способность к импровизации; опыт взаимодействия и сотрудничества в творческом коллективе;
- культурный и художественный кругозор; способность к анализу и размышлениям; основные ценностные ориентиры; художественно-эстетический вкус; творческую индивидуальность;
- опыт общения со зрительской аудиторией;
- мотивацию на дальнейшее самосовершенствование и развитие.

Воспитать:

- трудолюбие, усердие;
- чувство ответственности;
- чувство коллективизма;
- творческая самодисциплина;
- культура поведения актера.

Способы определения результативности реализации программы (диагностика).

Главным экспертом творческой деятельности театрального коллектива является руководитель. Он осуществляет оценку личностного и творческого роста его участников с помощью методов: *наблюдения, экспертной оценки, опроса, тестирования*

Показателем эффективности и продуктивности занятий является *конкурсная успешность* в смотрах и фестивалях всего коллектива и его отдельных

участников.

Показателем роста коллектива является наличие *здорового психологического климата*, который формируется в процессе и *делового, и неформального общения*. И, наконец, если зритель стремится к встрече с этим театром, а в коллектив стремятся новые люди, чтобы стать его участниками, значит, творческий организм живет и развивается успешно.

Ожидаемые результаты и способы их проверки.

В результате 1-ого года воспитанник будет:

Знать/иметь:

- представление о театре кукол как о виде искусства, особенностях театра
- правила поведения на сцене и в общественных местах;
- о куклах различных систем;

Уметь:

- овладение навыками кукловождения с пальчиковой куклой,
- овладение навыками кукловождения с перчаточной куклой.
- создание ребенком собственных работ, сначала простых (пальчиковая кукла, бутафория из папье-маше),
- управлять сценическим вниманием;
 - ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки.

В результате 2-го и 3-го года воспитанник будет;

Знать:

- историю театра кукол, *театральной* лексики, профессий людей, которые работают в театре (режиссер, художник, декоратор, бутафор, актер);
- виды кукольных театров.
- представление о театральном этюде, его форме, его возможных темах;

уметь:

- четкость, легкость произношения и выразительный речевой голос;
- овладение навыками кукловождения с куклой — марионеткой, куклой с «живой рукой»
- уметь выполнять упражнения на движение в воображаемом пространстве;
- вносить коррективы в свое исполнение;
- работать в «команде»;
- обсуждать эскизы кукол и декораций;
- разрабатывать конструктивное решение спектакля.
- изготавливать более сложные куклы и бутафорию.
- устанавливать оформление декоративных деталей,
- быть ответственными перед партнерами и зрителями;