

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования Алтайского края

Комитет администрации Ельцовского района по образованию

МКОУ Пуштулимская СОШ

Рассмотрено на заседании

педагогического совета

Протокол № 1

от «30» августа 2023г.

Утверждено:

И.о. директора МКОУ ПСОШ

Семухина И.В.

Приказ № 217 от «30» августа 2023г.

**Программа кукольного театра «Жили- Были
в Пушулиме» на 2023 - 2024 учебный год**

с. Пуштулим 2023 г.

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

- 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.

Постигать данное искусство обучающиеся будут постепенно: изучат историю, овладеют навыком работы с куклой, а потом приступят к работе над выбранной пьесой.

Данная программа предусматривает 2 этапа: ознакомительный и базовый. На занятиях 1 этапа обучения воспитанники познают свои творческие возможности, осваивают навыки артикуляции речи и установки дыхания, дикции, исполнительского мастерства. Принимают участие в концертной деятельности на уровне учреждения.

Также используется игровая технология, включающая в себя многообразие форм проведения занятий: постановка сказок, сюжетно-ролевые и театральные игры.

По окончании каждого учебного года, на основании диагностики освоения программы учащиеся переводятся на следующий год обучения.

На 2 этапе происходит психологическая настройка на творчество. Этот процесс включает в себя: мотивационную установку, положительное эмоциональное восприятие, актуализацию имеющегося опыта творческой деятельности воспитанника. Учебный материал на данном этапе увеличивается в объёме и усложняется репертуар творческого объединения. Серьёзное значение придаётся практической работе над интонацией, ритмом. Усложняются формы и методы работы, используются более сложные модели занятия, например занятие – презентация, чаще используется сцена зрительного зала.

На этом этапе вся деятельность направлена на развитие творческой самостоятельности детей. Происходит реализация собственно продуктивной деятельности воспитанников, т. е. переход от репродуктивной к самостоятельной создающей роли.

В объединение принимаются все желающие с 10 летнего возраста, имеющие склонности к этому виду искусства. Планируемое количество обучающихся в объединение 15 человек.

Такое количество позволяет педагогу реализовать на практике принцип индивидуально - личностного подхода к обучающимся, что очень важно. Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 мая. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий обучающихся, их родителей, а также возможностей учреждения. Из предложенного распределения часов на различные виды педагог по своему усмотрению может выделить часы на индивидуальную работу.

Формы подведения итогов занятий обучающихся в кукольном театре:

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№	Тема	Количество часов		
		всего	теория	практика
Знакомство с миром искусства				
1.	Вводное занятие. История создания кукольного театра.	2	2	-
2.	Русские народные сказки в записи и обработке мастеров художественного слова.	2	2	-
3.	Знакомство с куклами разных форм и конструкций (пальчиковые куклы, конусные куклы, кукла-варежка, кукла-носок, перчаточные куклы)	6	6	-
4.	Работа с перчаточными куклами. Обучение приемам кукловождения.	2	1	1
Основы актерского мастерства				
5.	Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами.	6	-	6
6.	Сценическое актерское мастерство. Сценическая речь: темп, тембр, громкость.	16	2	14
Творческая мастерская				
7.	Изготовление декораций, кукол (для пальчикового театра, для настольного театра, куклы-варежки, куклы-носок, перчаточных кукол)	41	-	41
Работа над спектаклем				
8.	Выбор сказки для постановки спектакля.	7	-	7
9.	Музыкальное сопровождение	7	-	7
10.	Монтировочные репетиции, прогоны	33	-	33
11.	Выступление перед зрителями	7	-	7
12.	Анализ выступлений	7	-	7
ИТОГО		70	13	57

единение в замок); Моделирование (сгибание, складывание, скручивание); Папье-маше (знакомство с простейшими приемами папье-маше).

Изготовление головы куклы (из ткани, из папье-маше).

Изготовление одежды для куклы

Придумывание и изготовление эскизов декораций.

Изготовление декораций.

Тема 8: Выбор сказки для постановки спектакля

Практика: Выбор и обсуждение сказок. Распределение ролей.

Тема 9: Музыкальное сопровождение

Практика: Подбор и запись музыки.

Тема 10: Монтировочные репетиции, прогоны

Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. Отработка чтения каждой роли, репетиция за столом. Репетиция отдельных эпизодов. Соединение действия куклы со своей ролью. Отработка интонаций и движений кукол с использованием декораций, музыки, сопровождений и т.д. Обучение работе над ширмой. Постановка и обсуждение спектакля. Генеральная репетиция.

Тема 11: Выступление перед зрителями.

Практика: пока пьесы ученикам начальной школы, воспитанникам детских садов, родителям, сотрудникам.

Тема 12: Анализ выступления.

Практика: анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступления педагогом.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относиться к подбору репертуара. Пьесы должны быть увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию положительных черт характера. При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения может изменяться. В репертуар кукольного театра включены:

- инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста;
- адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые пьесы;
- новые, самостоятельно разработанные, пьесы.

В данной программе большую часть репертуара составляют пьесы по народным сказкам, по мотивам народных сказок в авторской обработке.

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы кукловодства. 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, поддержать её в руках, попытаться «оживить».

Этюдный тренаж включает в себя:

- 1) этюды (упражнения) на развитие внимания;
- 2) этюды на развитие памяти;
- 3) этюды на развитие воображения;

- куклы-марионетки;

Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием спектакля.

Занятия кукольного кружка проводятся в музыкальном зале или другом приспособленном для этих целей помещении. Для организации театра кукол необходимо следующее оснащение:

- 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.

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:

Альхимович С.М. Театр Петрушек в гостях у малышей. - Минск, 1969.

Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград, 1990.

Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – С-П., 2001.

Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль, 1998.

Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.

Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.

Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. – Ростов - на - Дону, 2003.

Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. - М., 1982.

Савенков А.И. Детская одарённость: развитие средствами искусства. – М., 1999.

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000.

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1997.

Синицина Е.И. Умная тетрадь. – М., 1999.

Субботина А.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1997.

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль, 1998.

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 1996.

Трофимова Н., Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001.

Флинг Х. Куклы-марионетки. С-П., 2000.

Список литературы рекомендуемой и используемой для детей

1. «Технология обработки ткани» учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Чернякова В.Н.; М. Просвещение 1989 год.

2. «Мягкие игрушки, куклы и марионетки» перевод с английского А.С. Трошина, Москва, Просвещение, 1979год.

СЛОВАРЬ КУКОЛЬНИКА

Авансцена — передняя часть сцены.

Антракт — промежуток между действиями спектакля.

Батлейка — белорусское народное кукольное представление, сходное по типу с вертепом и шопкой. В её репертуар наряду с историей, рассказывающей о рождении Христа, входили народные пьесы («Царь Максимилиан») и короткие интермедии («Вольский — кузнец польский», «Корчмарь Берек» и др.).

Бутафория — предметы и украшения, имитирующие подлинные в сценической обстановке.

Вага — особая конструкция, к которой крепятся нити для управления марионеточной куклой. Она бывает горизонтальной (для марионеток-животных) и вертикальной.

Вертеп (старославян. и древнерусс. — пещера) — переносный театр кукол, в котором разыгрываются представления религиозного характера, связанные с легендой о рождении Христа. Обычно имеет строение в два этажа. На верхнем разыгрываются библейские сюжеты, на нижнем — светские (бытовые, комедийные, порой — социальные). Вертепные куклы передвигаются по прорезям в полу сцены.

Гапит — трость, на которую насажена головка тростевой куклы. Гапит, снабженный простейшей механикой, позволяет поворачивать и наклонять головку. Возможен вариант крепления к гапиту ниток, управляющих глазами и ртом куклы.

Гансвурст (с нем. — «Ганс-колбаса») — герой немецкого народного драматического театра и театра кукол.

Появившись в XVI веке, Гансвурст уже через два столетия уступил место новому национальному герою Касперле, который унаследовал некоторые черты его характера.

Гиньоль — персонаж французского театра кукол. Родился в Лионе в начале XIX века. Сюжеты сенок, в которых он участвовал, были заимствованы из жизни ткачей города. Все возрастающая популярность Гиньоля в народных кругах вытеснила старого Полишинеля. До сих пор французские кукольные представления носят его имя, а самому народному любимцу в Лионе сооружен памятник.

Грядка — верхний передний край (или план) ширмы.

Даланг — актер яванского театра кукол. В его задачу входит только кукловождение, а текст произносит находящийся рядом чтец.

Декорации (от латин. — украшение) — художественное оформление действия на ширме или театральной сцены.

Дубль — подменная кукла, копирующая своим внешним видом основную и заменяющая её в случае необходимости при решении особых сценических задач.

Задник — расписной или гладкий фон на заднем плане ширмы или сцены.

Зеркало сцены — плоскость видимого зрителю игрового пространства, ограниченная в театре кукол ширмой, порталами и порталной аркой.

Карагез (с турец. — «черный глаз») — герой турецкого теневого театра кукол. Славился своими шутками и неприязнью к «власть имущим».

Котурны — в театре кукол небольшие скамеечки, прикрепляемые к обуви, или специальные башмаки на толстой подошве. Они используются в том случае, когда рост актера-кукольника не позволяет ему держать куклу на уровне воображаемого

Перчаточная кукла — кукла, которая имеет вид трехпалой перчатки для управления головой и руками куклы.

Петрушка — любимый герой скоморохов, удалой смельчак и задира, в любой ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизм. Как внешний вид куклы (длинный нос, колпачок с кисточкой), так и сценки, которые он разыгрывал, почти не подвергались изменениям на протяжении столетий. В кукольных представлениях вместе с Петрушкой принимали участие различные персонажи: цыган, лекарь, квартальный, капрал и др. Любопытно, что некоторые эпизоды в представлениях Петрушки перекликаются с кукольными представлениями других стран.

Пищик — специальное приспособление, которым пользовались актеры-петрушечники.

Полишинель — герой французского театра кукол середины XVIII века, пришедший из Италии. По своему характеру Полишинель весельчак и немного циник.

Пониженный план — окно или прорезь на основной ширме, находящиеся ниже основной грядки. Используется для показа контрастных сцен с «живым» актером или сюрпризных моментов.

Портал (портальная арка) — плоскость, ограничивающая в виде рамки «зеркало» сцены с боков и сверху.

Пульчинелла — популярный комический герой неаполитанской комедии «дель арте». Наиболее приметная черта — черная маска.

Реквизит — подлинные и бутафорские вещи и предметы, используемые по ходу действия спектакля.

Ремарка — пояснение автора на страницах пьесы, которое определяет место и обстановку действия, указывает на поведение и настроение персонажа в тех или иных обстоятельствах спектакля.

Репетиция — повторение, предваряющее показ спектакля.

Репертуар — пьесы, идущие в театре в определённый промежуток времени.