Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственного бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования

«Центр развития творчества детей и юношества»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

художественной направленности

«Путешествие в Закулисье***»***

Возраст учащихся: 5-7 лет

Срок реализации: 1 год

Автор-составитель:

Нестюрина О.В.,

педагог

дополнительного образования

г.Тамбов, 2016

1.1. Пояснительная записка

Программа «Путешествие в Закулисье» имеет художественную направленность, является модифицированной.

Обширные отечественные и зарубежные исследования доказали, что художественная деятельность в дошкольном образовании должна быть положена в основу развития общих способностей, так как в этом возрасте искусство уже является адекватным языком самоактуализации, в то время, когда другие виды предметной деятельности ещё не способны дать ребёнку доступных для этого средств.

Театр кукол располагает целым комплексом средств: художественные образы-персонажи, оформление, слово и музыка – всё это вместе взятое, в силу образно-конкретного мышления ребёнка, помогает ему легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Кукла, играющая на сцене, живёт для ребёнка не условно, она реальность.

Театрализованная деятельность программы – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребёнка, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребёнка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом всё имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов. Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создаёт условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления творческого потенциала.

Проект обусловлен необходимостью разрешения реальных противоречий в воспитании в условиях ограниченности приобщения к культуре и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности детей, переходом на новый ФГОС. Театральная игра по своей сущности тем и актуальна, что при последовательной работе с элементами новизны, творчества, с применением компьютерных технологий даёт положительные результаты.

Отличительные черты программы «Путешествие в Закулисье» состоят в том, что в процессе её реализации на ребёнка возлагаются несколько функций: мастера по изготовлению кукол и атрибутов, исполнителя и зрителя. Чередование функций исполнителя и зрителя, которые берёт на себя учащийся, помогает ему продемонстрировать детям свою позицию, свои умения, знания и фантазию. В результате у учащихся развивается ассоциативно-образное мышление, формируются нравственная и эстетическая позиции.

Программа является интегрированной, соединяет в единое целое знания из нескольких областей на равноправной основе: театр, изобразительная деятельность, музыка. Занятия проходят в форме экскурсии, поэтому отправиться в театр не на спектакль, а на экскурсию — интересное решение для любознательных детей, способ выразить эмоции и состояния через куклу, которые порой нельзя проявлять в обычной жизни. Причём это происходит в виде игры, и ребёнок не воспринимает “урок сказок” как обучение.

Программа адресована учащимся старшего дошкольного возрастного диапазона 5-7 лет, рассчи­тана на 1 год обучения в количестве 72 часов.

Форма обучения – очная.

В образовательный процесс включены учащиеся одного возраста основного постоянного состава творческого объединения.

Учебный план рассчитан на 72 учебных часа в год, 2 занятия по 1 часу, с периодичностью 1 раз в неделю и продолжительностью занятия 30 минут

с перерывом 10 минут.

Модуль I «***Стартовый***» ***(ознакомительный)***

1.2. Цель и задачи

Цель данной программы – стимулировать интерес к театральной деятельности.

Задачи

образовательные (предметные):

- приобретение навыков коллективной работы и сотрудничества,

- формирование представления о театре,

- получение знания об истории и возникновении театра кукол,

- знакомство с видами систем театральных кукол,

- формирование навыков управления куклами,

- освоение театральной терминологии;

развивающие (метапредметные):

- развитие навыков игровой деятельности,

- развитие навыков общения через физическое и словесное действие,

- формирование знаний театральной этики;

воспитательные (личностные):

- формирование самостоятельного детское творчества,

- формирование умения включаться в творческий процесс,

- воспитание навыков театральной культуры,

- воспитание уважения к театральным профессиям,

- формирование навыков передачи эмоционального состояния,

- формирование начальных форм волевого управления поведением.

1.3. Содержание программы

Учебный план

№ п/п	Название разделы, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
Всего	В том числе:	
Теория	Практика
	Вводное занятие	2	1	1	устный опрос
I.	**Раздел «Основы театра кукол»**	3	2	1	викторина
II.	**Раздел «Театральная кукла»**				показ
2.1	Настольный театр	4	-	4	
2.2	Пальчиковый театр	4	-	4	
2.3	**Театр теней**	4	-	4	
2.4	**Театр** масок	4	-	4	
2.5	Перчаточная кукла	4	-	4	
III.	**Раздел «Театральная азбука»**	4	2	2	кроссворд
IV.	**Раздел «Основные принципы драматизации»**	11	1	10	постановка миниатюр
V.	**Раздел «Актерское мастерство»**				игры с карточками-пиктограммами
5.1	Сценическая речь	6	-	6	
5.2	Основы кукловождения	6	-	6	творческие задания
VI.	**Раздел «Самостоятельная театральная деятельность»**				показ постановки
6.1	Сценическая площадка	3	1	2	
6.2	Театральная пьеса	3	1	2	
6.3	Работа с куклой	8	-	8	
VII.	**Раздел «Основы театральной этики»**	4	2	2	наблюдение анкетирование
	Итоговое занятие	2	-	2	практический тренинг
Итого:		72	11	61	

Содержание учебного плана

Вводное занятие

Теория: Знакомство с особенностями работы в театре и его историей. Знакомство с куклами разных конструкций и сценографией. Инструктаж при работе с театральным оборудованием.

Практика: Введение в программу. Диагностика «Основы театральной культуры», «Эмоционально-образное развитие» (Т.С. Комарова) . Викторина «Расскажи и покажи», ролевая игра «Экскурсовод». Имитационные этюды с куклой.

I. Раздел «**Основы театра кукол**»

Теория: Рассказ об искусстве театра кукол, представление о театре, видах театров кукол, особенности современного театра как вида искусства, народных истоках, история возникновения кукольных театров в разных странах.

Практика: Игры «Театр - искусство коллективное». Просмотр фотографий, афиш, иллюстраций, видеоматериала, рассказы детей о посещении театров кукол. Освоение игровых позиций «зритель», «артист », «сценарист-режиссер», «оформитель-костюмер». Работа с оборудованием театра кукол, знакомство с театральными куклами разных видов, работа на сценической площадкой.

II. Раздел «Театральная кукла»

2.1. Тема «Настольный театр»

Практика: Технология изготовление кукол. Освоение техники управления и сценического движения при работе с настольной куклой. Просмотр постановки. Разыгрывание импровизированных миниатюр.

2.2. Тема «Пальчиковый театр»

Практика: Знакомство с правилами работы пальчиковой куклой. Освоение способов действий с куклой. Технические упражнения на развитие двигательных навыков на сценической площадке. Приёмы озвучивания персонажей. Разыгрывание потешек, прибауток.

2.3. Тема «**Театр теней**»

Практика: Приёмы работы с данными видом театра. Организация театра теней. Изучение приёмов пластических возможностей рук актёра. Создание оживших картинок при помощи рук.Этюды «Тени животных своими руками». Освоение навыка построения диалога между героями. Игра-импровизация «Расскажи стихи руками». Изготовление плоскостных фигур-кукол, силуэтов персонажей. Показ сказки.

2.4. Тема «**Театр** масок»

Практика: Понятия о мимике, жесте. Тематические этюды и передача характера персонажа посредством жестов, движений, интонации. Технология изготовления и виды театральных масок. Правила работы актёра с маской. Постановка театральной миниатюры.

2.5. Тема «Перчаточная кукла»

Практика: Основные правила игры с перчаточной куклой. Освоение техники движения перчаточной куклы. Работа с разговаривающей куклой. Навыки кукловождения в пространстве ширмы. Отработка навыки движения куклы по передней грядке ширмы. Методика движения куклы в глубине ширмы. Определение характеров персонажей и поиски выразительных возможностей кукол. Работа с реквизитом. Установка декорации и оформление сцены. Построение простейших мизансцен. Инсценирование этюдов.

III. Раздел «Театральная азбука»

Теория: Понятие о театре и его видах. Особенности театральной терминологии, театрального искусства. Знакомство с организацией работы театра и его устройством. Рассказ-презентация о театрах города.

Практика: Просмотр иллюстративного материала с видами театра. Виртуальная экскурсию по театру. Игра «Театр начинается... », «Мы пришли в театр дети», Изготовление театральных афиш, билетов. Игра-загадка «Театральные профессии». Викторина «Что я знаю о театре?».

IV. Раздел «Основные принципы драматизации»

Теория: Понятие об актёрском мастерстве, основных средствах выразительности и о художественных средствах создания театраль­ного образа. Понятие о внутреннем мире и его проявлении во внешних качествах. Алгоритм упражнений «если бы» и «предлагаемые обстоятельства».

Практика: Зна­комство с пиктограммами (кар­точками-символами, изобра­жающими разные эмоции). Этюды на выра­зительность жеста: «Тише», «Иди ко мне», «Уходи», «До свида­ния»; на выражение основных эмоций: «Лисичка подслушива­ет», «Вкусные конфеты», «Новая кукла», «Лисёнок боится», «Ваське стыдно», «Молчок». Соединение словесного действия (текст) с физическим действием персо­нажей. Тренинг по взаимодействию действующих лиц в предлагаемых обстоятельствах на сцене. Этюды с придуманными обстоятельствами. Театр сказки (сказка-цвет, сказка-звук, сказка-эмоциональное настроение, сказка-природное пространство). Игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей. Игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной подготовки. Просмотр программ на основе этюдов.

V. Раздел «Актерское мастерство»

5.1.Тема «Сценическая речь»

Практика: Упражнения на темп речи, ритмичность, скорость, развитие речевого слуха и речевого дыхания, интонационной выразительности. Формирование правильного произношения звуков, речевого дыхания. Артикуляционная гимнастика для языка, для губ. Речь в движении. Поговорки, скороговорки с различными видами интонаций. Чтение и пересказ художественных произведений, импровизированный рассказ, диалогические истории от имени героев.

5.2. Тема «Основы кукловождения»

Практика: Упражнения на развитие мелкой моторики рук. Пальчиковая гимнастика. Основные правила игры с перчаточной куклой. Формирование навыков кукловождения перчаточной куклы в движении. Работа с реквизитом. Игра«Театр двух актёров». Этюды«Радостная встреча», «Неприятный разговор», «Игра в жмурки», «Русский хоровод». Построение простейших мизансцен. Инсценирование сказок.

VI. Раздел «Самостоятельная театральная деятельность»

6.1. Тема «Сценическая площадка»

Теория: Понятие о сценической площадке. Понятие и устройство ширмы. Необходимость ширмы для кукольного театра. Виды ширм.

Практика: Техника работы на ширме. Первичные навыки работы на ширме. Навыки движения куклы ширмы. Работа с декорацией. Рисование эскизов сценографии.

6.2. Тема «Театральная пьеса»

Теория: Понятие о пьесе, персонажах, действии, сюжете. Сравнительный анализ литературного и сценарного текста.

Практика: Прослушивание сценария и просмотр постановки. Виды литературных произведений, правила работы с книгой, литературным и сценарным текстом. Игры «Игра в писателей», «Сочини предложение», «Фраза по кругу», «Давай поговорим». Придумывание текста любого типа (повествование, рассуждение, описание). Сочинение историй и сказок, продолжения к сказкам. Вербальные рассказы и диалоги при самостоятельном выборе партнера.

6.3. Тема «Работа с куклой»

Практика: Отработка интонаций и движений кукол с использованием декораций, музыкального сопровождения. Передача выразительности и характерности образа. Проявление навыков сценического общения как взаимодействия партнёров, их взаимосвязь и взаимозависимость. Овладение навыками правдивого существования на сцене в предлагаемых обстоятельствах. Этюды на смену психофизического состояния, на вынужденное молчание, на вынужденное общение. Определение сценической задачи, мысли и подтекста. Логика и последовательность действий с куклой по пьесе. Работа над ролью (текст, линия действий и поведения, сценическая задача, подтекст, характерность образа). Мизансценирование. Репетиции на ширме. Практическая постановка и показ учебного спектакля.

VII. Раздел «Основы театральной этики»

Теория: Основы театральной культуры. Правила и культура поведения в театре. Понятие «культура зрителя». Дисциплинарно -этические нормы в процессе постановочной работы и при работе с театральным оборудованием.

Практика: Индивидуальная диагностика нравственного развития учащегося. Изучение этических законов на примере разбора логики поведения персонажей. Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор» Составление сценических этюдов на развитие доброжелательных отношений друг с другом, норм общения и поведения, темы такта, ответственности перед зрителем, перед театральным коллективом, перед автором пьесы, перед партнёром и перед самим собой. Ролевые игра «Вежливые действия». Игра «Спектакль – актёр – зритель». Отработка сценических этюдов «Автобус», «Критика», «Спор».

Итоговое занятие

Практика: Аттестация на выявление результатов подготовки учащихся (теоретических и практических). Творческая мастерская в объёме сценического пространства.Игра-путешествие «И, взвившись, занавес шумит».

1.4. Планируемые результаты

Знать:	Уметь:
иметь элементарные представления о театральных профессиях; общих представление о театре; начальных сведений о традициях театра; отличие кукольного театра от других видов театров; специальных терминах театрального мира; название театрального реквизита и его назначение; о театральном оборудовании; виды кукол; основы театральной этики	владеть элементами пластики рук; действовать куклой и озвучивать текст в предлагаемых ситуациях; работать в объеме сцены; пользоваться повествовательным текстом; произносить сценический текст; моделировать образ в процессе общения; анализировать поступки и поведение героев; самостоятельно передавать настроение театральными куклами; уметь сочинять истории в предлагаемых обстоятельствах

2.1. Условия реализации программы

Коллективу театра кукол необходимо три помещения для работы. Помещение, в котором идет чтение пьес, обсуждение, работа над эскизами, куклами, декорациями. Здесь же проходят занятия по работе с куклой (поэтому в помещении необходимо большое зеркальное полотно на стене для отслеживания точности и четкости в работе с куклой).

Второе помещение, оборудованное под зрительный зал и сцену с занавесом, кулисами, арлекином, свето и звукоаппаратурой, с рядами кресел для зрителей. Здесь проходят занятия сценической речью, движением, актерским мастерством, репетиции спектакля и сами спектакли.

Третье помещение - это кладовая, где хранятся куклы и декорации спектаклей, материалы для изготовления декораций и кукол.

В целом, театральная студия должна иметь:

- фонотеку русской, зарубежной, классической и современной музыки;

- видеотеку спектаклей коллектива, профессиональных и любительских кукольных театров;

- театральные ширмы и штативы для декораций;

- стационарную «выгородку» для кукольного представления и переносную ширму;

- подставки для хранения кукол - «гребенки»;

- осветительные приборы для спектакля;

- аудиоаппаратура и музыкальные инструменты;

- наборы театральных кукол;

- инструмент и расходные материалы для ремонта и изго­товления театрального оборудования, реквизита, кукол;

- книги и альбомы по истории театра кукол;

- книги и методические материалы по режиссуре и сценографии, актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи;

- сборники и журналы по искусствоведению в искусстве театра кукол;

- репертуарные сборники с пьесами для театра кукол, сборники детских сказок и стихов;

- специальная литература по изготовлению кукол и декораций;

- методические разработки с творческими заданиями, театральными играми и упражнениями по актерскому мастерству и кукловождению.

Реализацию программы осуществляет педагог дополнительного образования. Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование и дополнительную профессиональную подготовку по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

2.2. Формы аттестации

Определение исходного уровня знаний и умений происходит на уроках-конкурсах, викторинах, путешествий путём анкетирования, бесед, наблюдений.

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на выступлениях, контрольных уроках, зачётах, концертах, просмотрах. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся по окончании раздела учебных занятий.

В целях контроля результативности освоения программы в течение года проводятся проверка теоретических знаний путем фронтального и индивидуального опроса, проверка практических умений и навыков предполагает выполнение заданий, предложенных педагогом, самостоятельное выполнение работ, постановка этюдов, миниатюр.

Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся определяются критериями по специализации:

- использование в творчестве осознанных ассоциаций;

- осмысленный выбор образа;

- владение основами техники речи, вождения кукол;

- выполнение словесного действия в сочетании с физическим действием куклы в сценической атмосфере;

- степень проявления творческой инициативы.

Оценка знаний и умений, полученных воспитанниками на занятиях, проводятся согласно целевым задачам в ходе итоговой аттестации, которая является основной формой контроля и проходит в виде, творческой мастерской.

2.3. Оценочные материалы

В программе используются диагностические методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов:

1. Педагогическая диагностика театрализованной деятельности

Т.С. Комаровой.

2. Диагностика театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста по В.А. Деркунской.

3. Диагностика **изучения игровых позиций дошкольников** **в играх-драматизациях по Е.В. Мигуновой.**

4. Диагностика «Психомоторное развитие ребёнка» по методике А. Бурениной.

5. Критерии оценки результатов театрально-игровой деятельности, разработанных Н.Ф. Сорокиной.

6. Собеседования с ребенком.

7. Игры и упражнения на воображение.

8. Этюды и упражнения на выполнение актерских умений.

2.4. Методические материалы

При очной организации образовательного процесса используются следующие формы: индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, работа малыми группами.

В ходе реализации программы используются методы обучения:

1. Объяснительно- иллюстративный: предоставление информации, рассказ, показ, практической работы на применение знаний.

2. Репродуктивный: репетиция, тренинги, работы с книгой.

3. Частично-поисковый: самостоятельная работа, наблюдение, деловая игра, творческие упражнения.

4. Словесные: рассказ, объяснение, пояснение, беседы, беседы-диалоги.

5. Наглядные: видео-уроки; демонстрация способов действия, экскурсии.

6. Практические: тренировочные упражнения, театральные игры, конкурсы, викторины, выполнение индивидуальных творческих заданий.

Кроме этих методов обучения в работе применяются театральные методы: показ, подсказ, рассказ, метод действенного анализа и игровой импровизации.

В нашем курсе могут быть рекомендованы следующие формы организации учебного занятия:

- актерский тренинг;

- театральные игры и упражнения;

- развивающие игры и упражнения;

- ситуационные игры и этюды с куклами и без них;

- беседы;

- экскурсии;

- просмотр и обсуждение профессиональных и самодеятельных драматических и кукольных спектаклей;

- практическое занятие;

- репетиция;

- постановочная работа;

- самостоятельная работа.

В образовательном процессе используются педагогические технологии:

- технология группового обучения;

- технология развивающего и проблемного обучения;

- технология игровой деятельности;

- технология коллективной творческой деятельности;

- здоровьесберегающая технология (компенсаторно – нейтрализующая).

Занятие включает в себя теоретическую часть и практическое выполнение заданий. Алгоритм учебного занятия представляет собой:

- актёрские игры;

- тренинговый комплекс (сценическая речь, ритмопластика, актёрское мастерство, кукловождение);

- теоретическое освоение раздела, темы;

- постановка театральных миниатюр с куклой;

- бутафорский практикум,

- анализ работы.

2.5. Список литературы

для педагога

1. Артемова Л.В. Театральные игры дошкольников. М.,1983.
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.
3. Давыдов В.Г. От детских игр к творческим играм и драматизациям. М., 1992.
4. Ершов И. Н. Технологии актёрского мастерства. М., 1972.
5. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка-дошкольни­ка: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого. М., 2003.
6. Никитина А. Б. Театр, где играют дети. М., 2001.
7. [Петрова Т.Н., Сергеева Е.А., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. М., 2000.](http://www.livelib.ru/author/153999" \o "Сергей Образцов)
8. [Поляк Л. Театр сказок. СПб., 2001.](http://www.livelib.ru/author/153999" \o "Сергей Образцов)
9. [Образцов](http://www.livelib.ru/author/153999" \o "Сергей Образцов) С.В. Моя профессия. М., 2009.
10. Смирнова И. М. И оживают куклы. М., 2001.
11. Соломин Н. И. Куклы выходят на сцену. М., 1996.
12. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Театр — творчество — дети. М., 1995.
13. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников. М., 2001.
14. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М., 1983.
15. Шильгави В.П. Начнем с игры. М., 1980.
16. Ярославцева И. Кукловедение для малышей. М.,2005.

для детей

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. М., 1998.
2. Гаркалина Е.В. Театр кукол своими рукам. М., 2001.
3. Детская энциклопедия // Сост.: Б. Голдовский. М., 2001.
4. Образцов С. Всю жизнь я играю в куклы. М., 2001.
5. [Образцов](http://www.livelib.ru/author/153999) С.В.По ступенькам памяти. М., 2001.
6. Хрестоматия для детей // Сост.: А. Табенкина, М. Боголюбская. М., 1998.
7. Чернецкая Т.В. Как стать артистичным. М.,2000.