

«СОГЛАСОВАНО»
Протокол Совета Центра от 28.11.14г. № 6
Председатель Е.А. Горина

от 28.11.14г. №149
М.Н. Волычук

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»

Автор программы:

Мушкатова Л.В.

Возраст обучающихся: 12 -15 лет

Срок реализации программы: 2 года

Педагог, реализующий программу:

Мешкова Маргарита Ивановна

высшая квалификационная категория

Пояснительная записка

Программа «Кукольный театр» разработана на основе программы «Школьного театра кукол» - Программы общеобразовательных учреждений. Театр 1-11 классы, (Рекомендованной Главным управлением развития общего среднего образования МО РФ, м. «Просвещение» 1995 год).

Данная программа оформлена в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 года № 06 – 1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» и реализуется в творческом объединении «Кукольный театр» ГОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Цветик – семицветик» для детей с различным уровнем сохранности здоровья.

Театр кукол – одна из форм внеклассной работы с детьми в области **художественно – эстетического** воспитания. В основе этой работы лежит интересный, увлекательный, любимый детьми вид театрального зрелища – театр кукол с его выразительными сценическими образами. Разумно направленная работа в коллективе служит средством разностороннего воспитания и творческого развития ребёнка. Коррекционная направленность обучения и воспитания предусматривает развитие процесса компенсации, сглаживание недостатков познавательной деятельности, поиск возможностей в становлении личности детей с нарушением здоровья. Участвуя в работе театра кукол ребята приучаются к выразительности речи, имеющей интегрированный характер и включающей в себя вербальные (интонационная, лексическая и синтаксическая выразительность) и невербальные (мимика, жесты, поза) средства выразительности. Театрализованная деятельность является важнейшим средством развития эмпатии – условия, необходимого для совместной деятельности детей. Она позволяет ребёнку преодолеть робость, связанную с трудностями общения, неуверенностью в себе. Развитие творческих способностей, любознательности и исследовательского интереса основано на создании возможностей для моделирования, поиска и экспериментирования при подготовке атрибутов, декораций и выборе кукол. В ходе этой деятельности также развивается эмоционально – волевая сфера учащихся.

Вся деятельность коллектива театра кукол основывается на выборе спектакля, работе над его постановкой. Овладение искусством игры с куклой осуществляется главным образом на основе работы с конкретной куклой – образом в обстоятельствах спектакля. Для школы кружок театра кукол представляет группу ребят, объединённых задачей создать спектакль и показать его своим товарищам и другим детям. Эта группа prepares куклы и декорации к спектаклю, разучивает роли, проводит репетиции и играет спектакль.

Цель - формирование у детей с недостатками зрения социально – психологической готовности к общей совместной деятельности и адаптации их в среде сверстников средствами кукольного театра.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи, **основной из которых является – развитие творческих способностей, воображения, фантазии, самостоятельности мышления**, а так же:

- ⌚ Развитие и укрепление мышечного аппарата, участвующего в воспроизведении мимических и жестовых движений: развитие мышц шеи и плеча, моторики пальцев, умения расслаблять и напрягать мышцы тела;
- ⌚ Развитие правильной выразительной речи и навыков театрально – исполнительской деятельности: формирование умения адекватно воспроизводить в различных ситуациях действия кукол, изображающих людей и животных;
- ⌚ Развитие памяти, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества;

- Ⓟ Социально – эмоциональное развитие детей: развитие коммуникативности - способности к совместным, чётким последовательным действиям, чувства уверенности в себе, веры в свои возможности.

Отличительной особенностью данной программы является то, что она модифицированная – адаптирована к условиям образовательного процесса и особенностям контингента учащихся Центра. В рамках модификации уменьшено количество часов:

- Ⓟ Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу;
- Ⓟ 34 учебных недели - 68 учебных часа в год

В условиях цЕНТРА, в наиболее типичной форме, школьный кружок не требует большого количества участников. Так как всю исполнительскую работу и оформление спектакля ведут одни и те же ребята, то кружок может объединять 6-8 человек. Работая над отдельными сценами, можно назначать занятия с небольшими группами ребят, участвующих в этих сценах, индивидуально с некоторыми из участников, добиваясь выразительности речи и движений кукол. Для участия в театре кукол можно привлекать учащихся разных возрастных групп.

Содержание работы театра кукол.

Деятельность коллектива основана не только на работе над определённым спектаклем, но и на знакомстве с различными спектаклями, увиденными по телевидению, в кино или в театре. Поэтому содержание работы кружка включает:

- Ⓟ просмотр кукольных спектаклей по телевизору, в театре и беседы по ним;
- Ⓟ изучение литературы и выбор пьесы для постановки;
- Ⓟ изучение характера персонажа и распределение ролей;
- Ⓟ подготовку и постановку разнообразных сказок и инсценировок;
- Ⓟ показ спектакля различным группам детей; эмоциональное заключение, обеспечивающее успешность театрализованной деятельности.

По завершению работы кружка учащиеся должны:

- Ⓟ уметь имитировать характерные движения людей и сказочных животных;
- Ⓟ знать элементы художественно – выразительных средств (интонация, мимика, пантомимика) и уметь их использовать в различных жизненных ситуациях;
- Ⓟ проявлять творческую активность в выборе спектакля, подготовки декораций;
- Ⓟ уметь конструктивно строить отношения друг с другом, иметь чувство уверенности в себе, веры в свои возможности;
- Ⓟ результат своей работы (готовый спектакль) оформить как праздник для себя и зрителей

**Учебно — тематический план
1-ый год обучения**

№	Название темы	Всего часов	Количество часов	
			Теоретические занятия	Практические занятия
1	Беседы о видах тетатра кукол и принципах работы актёра с куклами разных систем. Техника работы актёра с перчаточной куклой	4	2	2
2	Упражнения, игры, этюды с куклами. Пластические этюды «руки актёра» Чтение и выбор сказок, обработка текстов для показа их в кукольном спектакле	6	2	4
3	Занятия техникой речи и сценическим движением	16		16
4	Отработка этюдов и сенок с куклами для концертной программы	20		20
5	Монтировочные репетиции, прогоны, генеральные репетиции концерта	10		10
6	Выступления с последующим обсуждением	8	2	6
7	Беседы об искусстве тетара кукол, просмотр и обсуждение спектаклей, посещение выставок и музеев	4	4	
	Итого:	68	10	58

**Учебно — тематический план
2-ой год обучения**

№	Название темы	Всего часов	Количество часов	
			Теоретические занятия	Практические занятия
1	Этюды и упражнения с куклами. Занятия сценическим движением	8	2	6
2	Работа над пьесой, анали пьесы	10	10	
3	Работа над спектакелем, репетиции по эпизодам, монтировочные репетиции. Прогоны, Генеральные репетиции	38	8	30
4	Показ спектакля, обсуждение	8		8
5	Беседы об искусстве тетара кукол, ег истории, посещение спектаклей, выставок , музеев	4	4	
	Итого:	68	24	44

Содержание программы

1 год обучения

Тема 1. Беседы о видах театра кукол и принципах работы актёра с куклами разных систем. Техника работы актёра с перчаточной куклой (4 часа)

Теория: Работа с куклой.

Законы сценического действия в театре кукол остаются такими же, что и на сцене драматического театра. Развитие действия куклы осуществляется как выполнение ряда сценических задач, определяющих собой содержание кусков роли. Действия кукольного персонажа протекают также в предлагаемых обстоятельствах спектакля и каждой отдельной сцены. Кукольный персонаж в каждой сцене в действии и слове выражает своё отношение к происходящему, вступает в общение со своими партнёрами, оказывая на них воздействие своими словами и поступками, и сам воспринимает их действия и слова.

Существуют три основных типа движений перчаточной куклы: создаваемые движениями пальцев, запястья и всей руки. Движение пальцев внутри куклы соответствует движениям головы и рук человека, движение запястья – сгибанию в талии, движение всей руки – движению ног. Для изображения ходьбы, бега, прыжков нужно движение всей руки актёра. Походка куклы получается, если актёр в ритме её шагов поднимает и опускает руку, одновременно слегка поворачивая кисть руки. Бег – это те же движения, только ускоренные, Прыжки – движения руки вверх вниз, для того, чтобы кукла могла сидеть, нужно согнуть кисть, опустить куклу.

Работа исполнителя с куклой начинается с всестороннего ознакомления с ней. Надевая куклу на руку, он знакомится с её устройством, способами управления, проделывает с ней ряд движений, вкладывая в них конкретные задания. Упражнения на выполнение простейших движений переходят в выполнение различных этюдов. Задача этюда – сосредоточить внимание исполнителя на чётком выполнении какого-либо целенаправленного действия: войти, сорвать цветок, погоняться за бабочкой, упасть и подняться. Затем освоить движения, которые необходимы данной кукле в ходе пьесы.

Принципы движения кукол.

1. В сложных движениях должны быть найдены составляющие их последовательного движения, подобно тому, как координируются движения человека.

2. Наряду с сильными и крупными жестами и движениями большую роль играют еле уловимые движения, которые сообщают кукле особую выразительность и убедительность.

3. Куклу на руке надо держать прямо, наклоны корпуса вперёд, назад, вправо и влево осуществляются сгибом в запястье руки кукловода. Соблюдение этого правила сообщает движениям куклы чёткость и чистоту.

Движение куклы в связи со словом.

1. Говорящая кукла должна двигаться.

2. Движения говорящей куклы отражают либо непосредственно то, что она говорит, либо ту мысль, а, следовательно, и то отношение, которое кроется в произнесённом тексте.

3. Ритм речи и сила слова отражаются в ритме и силе движения.

4. Всё поведение куклы: её движения, жесты и слова должны быть обращены к вполне определённой объекту – предмету и персонажу.

5. Взгляд куклы определяется положением всей головы, и обычно направление его зритель прослеживает по направлению носика как наиболее выступающей части головы.

6. Чувствовать пол, то есть держать куклу на ширме на одном постоянном уровне, не высовывая её, и не опуская выше или ниже определённого уровня.

Основные системы кукол.

<i>Системы кукол</i>	<i>Механические инструменты и их назначение</i>
1. Перчаточная	Управляется при помощи рук.
3. Теневая	Система тростей для управления всеми частями тела куклы.
4. Механизированная кукла - петрушка	Гапит с коромыслищем для управления головой, на гапите для управления глаз и рта.
5. Тростевая	Гапит с подвижной поворотной шайбой для управления головы. Трости для управления движениями рук куклы.
6. Планшетная	Гапит для управления головой. Гапит для управления корпусом куклы.
7. Марионетка	Управляется вагой, соединённой с куклой системой нитей

Тема 2. Упражнения, игры, этюды с куклами. Пластические этюды «руки актёра». Чтение и выбор сказок, обработка текстов для показа их в кукольном спектакле (6 часов).

На занятиях используются специальные упражнения направленные на развитие мелкой моторики, специальные ритмические упражнения, упражнения на ориентировку в пространстве.

Специальные ритмические упражнения:

Из существующего многообразия методических приёмов наиболее простым и доступным считается ритмическая ходьба с акцентом на проговариванием стихов, пословиц, речёвок. Такие упражнения развивают не только чувство ритма, но и дыхание, дикцию. В процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нём.

Упражнения на развитие мелкой и речевой моторики:

Такие упражнения применяются для развития у детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движения. Это вид деятельности особенно важен детям с умственной отсталостью, так как у них чаще всего наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений мешают овладению навыкам письма и трудовым приёмам.

Упражнения на ориентировку в пространстве:

Ориентировка в пространстве - одна из важнейших задач психо – моторного развития детей. Большинство упражнений, композиций следует исполнять в свободном построении. Показ движений с куклами педагог осуществляет в «зеркальном отражении». Подражая взрослому, дети выполняют движения в заданном направлении (вправо, влево, вперёд, назад). При этом педагог обозначает это направление словом: «Поворот направо, наклон головы влево». Связь слова и мышечного ощущения направления движения способствует закреплению этих понятий.

Тема 3. Занятия техникой речи и сценическим движением.

Тема 4. Отработка этюдов и сценок с куклами и создание на их основе концертной программы.

Тема 5. Монтировочные репетиции, прогоны, генеральные репетиции концерта.

Работа над спектаклем

- Ⓟ выбор пьесы;
- Ⓟ анализ пьесы;
- Ⓟ решение спектакля на сцене;
- Ⓟ распределение ролей;
- Ⓟ работа за столом;
- Ⓟ работа на ширме;
- Ⓟ работа с куклой;
- Ⓟ оформление спектакля;
- Ⓟ прогонные репетиции;
- Ⓟ воспитательные задачи показа спектакля.

1. Исходным моментом в работе над спектаклем является выбор пьесы, определяющей направление и содержание работы коллектива. Педагог должен отчётливо представлять себе условия и возможность осуществления постановки пьесы в условиях театра (как это выйдет на ширме), кроме того выбор пьесы должен определяться её содержанием, идейной и художественной ценностью, должна быть понятной и интересной для исполнителей и зрителей. Необходимо также учитывать исполнительские и технические возможности коллектива.

2. Анализируя пьесу, педагог сообщает детям её автора, о каком времени и о чём говорится в ней, что хотел автор сказать (идея пьесы), а также рассказать о композиции (об основных этапах развития конфликта: завязке, кульминации и развязке). Читая пьесу, дети определяют её жанр, обсуждают образы всех персонажей и дают характеристику действующим лицам, выстраивают событийный ряд.

3. Планировка сценической площадки по актам, картинам, декорационного оформления спектакля (эскизы), кукол и их костюмов.

4. Перед распределением ролей, вначале, прослушивается по очереди чтение текста, для того чтобы тембр, манера речи будущего исполнителя соответствовал слиянию зрительного образа куклы с голосом исполнителя, после чего роли коллективно распределяются. Каждый может озвучивать 2-3 персонажей, чтобы в случае необходимости можно было заменить.

5. Цель работы за столом – вместе с исполнителями разобрать текст, осветить каждый момент спектакля с точки зрения его идеи, темы и характера действующих лиц. Проводится эта работа в форме читок, обсуждений и бесед.

6. Работа с исполнителями на ширме ведётся в двух направлениях: постановочная и индивидуальная. Постановочная работа – это все указания, замечания и предложения, направленные на формирование спектакля, его общей композиции. Работа основывается на уже найденных действиях кукол, уже выработанном поведении самих исполнителей. В это время находится нужный темп, окончательно шлифуется, выравнивается всё течение спектакля, вносятся необходимые коррективы, окончательно устанавливаются все оттенки игры в отдельных кусках, сценках. Индивидуальная работа – это помощь исполнителю в овладении навыком вождения куклы и её действиями в конкретных условиях и в приспособлении ко всей обстановке за ширмой.

8. Оформление спектакля состоит из кукол, ширмы, декораций и всякого рода предметов, необходимых по ходу действия пьесы. Все элементы спектакля должны быть лаконичны, выразительны, художественно согласованы между собой.

9. На прогонных репетициях режиссёр и исполнители следят за тем, как раскрывается идейное содержание пьесы, её образы на протяжении всего спектакля. Они помогают увидеть результаты предыдущих репетиций, степень готовности спектакля.

10. Воспитательные задачи показа спектакля.

- ✓ Воспитание дисциплины показа: выполнение строгого режима поведения в целях организованного показа спектакля.
- ✓ Воспитание воли исполнителей, самообладания, находчивости, серьёзности отношения к делу, чувства ответственности, умений действовать чётко и слаженно в условиях спектакля, чтобы непосредственно и выразительно донести до зрителей чувства и мысли персонажей.

Тема 6. Беседы об искусстве театра кукол, его истории.

Тема 7. Просмотр и обсуждение спектаклей, посещение выставок, музеев.

Как правило данный вид деятельности целесообразно проводить на каникулах, когда у детей больше свободного времени, а репертуар театров богаче.

Содержание программы

2 год обучения

Тема 1. Этюды и упражнения с куклами. Занятия сценическим движением.

Тема 2. Работа над пьесой, анализ пьесы

Работа над спектаклем начинается с выбора пьесы. Очень важно к выбору какой темы обратится коллектив. В обсуждении пьесы принимают участие все члены детского коллектива, учитываются художественные, технические возможности постановки. Интересная пьеса, увлечённость постановкой помогают в осуществлении задуманного.

«Кукольность» пьесы определяется прежде всего типизацией событий, обобщением характеров героев, наличием физических действий, с помощью которых развивается сюжет пьесы, при минимальном количестве текста. Примером кукольной пьесы служат «Царевна – лягушка» Н. Гернет, «По щучьему велению» Е. Тараховской. Но учитывая сложность детского коллектива целесообразнее использовать для постановки сказки или детские творческие работы.

Разный возраст участников коллектива требует разного подхода. Для учащихся начальной школы хороши русские народные сказки «Репка», «Теремок», «Машенька и медведь», современные сказки «Как котёнок научился мяукать», тематические сказки, посвящённые здоровому образу жизни, учёбе и т.д. Для учащихся 5-7 классов можно использовать волшебные сказки, фантастику, приключения, сатирические эпизоды из школьной жизни, мифы, легенды.

Главное – творчески подходить к выбору репертуара, пробовать, фантазировать, экспериментировать.

Анализ пьесы начинается с осмысления её сюжета, выделения основных событий, являющихся поворотными моментами в развитии действия

Тема 3. Работа над спектаклем, репетиции по эпизодам, монтировочные репетиции.

Прогоны. Генеральные репетиции

Работа над спектаклем начинается с чтения и обсуждения пьесы: её темы, идеи, возможных принципов постановки. Это может быть рассказ руководителя о замыслах спектакля, но может быть и общий разговор на эту тему.

Когда куклы подобраны и готовы, актёры и руководитель проводят предварительные репетиции. Работая с куклой в руках выясняются её возможности и можно найти линию физических действий. От того как сделана кукла (перчаточные, тростевые, марионетки и т.д.) от выбранной для данного спектакля системы зависит и возможность выражения каждого

данного характера, способа физического существования персонажей, их походка, жестикуляция, манера говорить и т.д.

Не навязывая исполнителю свои интонации, руководитель помогает найти нужные актёрские приспособления, уточняя с исполнителями задачи для каждого момента роли.

Многие мизансцены, найденные в процессе работы на репетициях будут ещё меняться, уточняться.

В кукольном театре значение придаётся организации игрового пространства: расположению декораций, положению в них кукол (куклы должны быть хорошо видны, свободно существовать в пространстве сцены – ширмы). В сценах, где одновременно действуют сразу несколько кукол, надо найти наиболее выгодное их размещение. Действия кукол должны быть точными, выверенными, осмысленными. В массовых сценах надо сделать так, чтобы было понятно, какая кукла произносит текст: «говорящая» кукла движением рук, головы, туловища подчёркивает наиболее значительные фразы, остальные («слушающие»), как правило, в это время не двигаются.

Спектакль репетируется по отдельным эпизодам, которые складываются в целостные картины. В картине отражены события, происходящие в одной декорации. Во время прогона руководитель (режиссёр) смотрит весь спектакль, не останавливая его. Он отмечает те места, которые требуют доработки.

Генеральные репетиции назначаются, когда спектакль полностью готов- и с музыкальным и световым оформлением (если таковые предполагают место быть).

Тема 4. Показ спектакля, обсуждение.

Показ спектакля (премьеры) – это радостное и волнующее событие для всех, кто принимал участие в постановке спектакля. Но и после показа эта работа не заканчивается. Реакция зрителей может внести в спектакль коррективы, изменения. Важно сохранить трепетность, свежесть и непосредственность спектакля и во всех последующих выступлениях.

Тема 5. Беседы об искусстве театра кукол, его истории.

Тема 6. Просмотр и обсуждение спектаклей, посещение выставок, музеев.

Методическое обеспечение программы

- ⌚ Разработка игр, бесед, экскурсий
 - **Игры для развития сотрудничества и навыков общения:** игра «Паутинка», игра «Вспомним слова приветствия», игра «Карусель», игра «Ладощка», игра «Настроение» и т.д.
 - **Игры и упражнения для развития внимания и памяти:** игра «Будь внимателен», «Пишущая машинка», «Птица – не птица», «Повтори движение», «Как говорят части тела?», «Кукловод», «А ну – ка, все вместе, все враз...» и т.д.
 - **Игры, загадки, скороговорки для развития речи и внимания:** игра «Внимательные руки», «Закончи предложение», «Четвёртый лишний», «Хрюша», «Что видели?», «И мы!», «Цепочка слов», «Ча – ча- ча», «Подбираем рифмы», «Пословицы шутят», «Лесенка», игра, «Скороговорный снежный ком», «Скороговорный марафон», чистоговорки
 - **Игры для развития координации движений:** игра «Делай как я», «Иголка, нитка, узел», «Белки, орехи, шишки», «Построимся»
- ⌚ Беседы о театрах в Новгороде, посещение спектаклей Новгородского театра для детей и молодёжи «Малый»
- ⌚ Экскурсии в Музей театра им. Ф.М. Достоевского, творческие мастерские Дома народного творчества, посещение мастер – классов по изготовлению кукол
- ⌚ Рекомендации по подготовке к спектаклю...
Слабовидящие – увеличенный текст ролей
Разработанные под слабовидящих детей (увеличенные) роли спектаклей:
 - ✓ Сказки:
 - «Как котёнок научился мяукать»
 - "Капризка»
 - «Кто умней?»
 - «Кто сказал «МЯУ»?»
 - «Сам хоть пропадай, а друга выручай»
 - «Заяц, лиса и петух»
 - «Полянка»
 - «Колобок»
 - «Друзья познаются в беде»
 - «Праздничный обед»
 - «Кот – хвостун»
 - «Огородники»
 - «Кот, лиса и петух»
 - ✓ Тематические спектакли
 - Праздник здоровья
- ⌚ Оформление спектакля
Оборудование: ширма, куклы, декорации (дуб, печка для Емели, домик, репка и др.)

Список литературы

1. «И оживают куклы» М., «Детская литература», 1982г.
2. «Театр, где играют куклы», «Я вхожу в мир искусства», №9, 1999 г.
3. «Театр кукол». Сборник пьес. - М., Л; Искусство, 1963 г.
4. «Театр кукол — дошкольникам». - Караманенко Т. - М.: «Посвещение», 1982 г.
5. «Школьный кукольный театр»7 - Л.: Детгиз, 1960
6. «Всю жизнь я играю в куклы...»- Образцов С.- М.: Малыш, 1983