

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современное общество требует от человека основных базовых навыков в любой профессиональной деятельности – эмоциональная грамотность, управление вниманием, способность работать в условиях кросскультурности, творчество и креативность, способность к (само)обучению и др. При правильно выстроенной работе основную часть из востребованных в будущем навыков можно развить, занимаясь театральной деятельностью.

Программа курса внеурочной деятельности «Школьный кукольный театр» обеспечивает удовлетворение индивидуальных потребностей школьников в художественно-эстетическом развитии и направлена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых детей.

Кроме того, занятия в школьном театре помогут ребенку сформировать основы, необходимые для его успешной жизни: усидчивость, волевой интеллект, эмпатию, нацеленность на результат.

Данная программа - межпредметная, она содержит в себе разделы актерского мастерства, а также разделы декоративно-прикладного творчества по созданию театральных кукол.

Цель программы - создание условий, способствующих всестороннему развитию личности учащихся, через организацию воспитывающей среды в коллективе школьного кукольного театра и участие учащихся в учебной и творческой деятельности по созданию художественных произведений различных сценических форм.

Данная программа является авторизованной, разработана на основе примерной программы курса внеурочной деятельности «Школьный театр» созданной коллективом Центра науки и методологии Театрального института им. Бориса Щукина, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российского движения школьников, рекомендованной ФГОС.

Содержание курса внеурочной деятельности по актёрскому мастерству и сценической речи строится на основе методики воспитания и обучения Вахтанговской школы. Главная особенность школы – последовательность освоения элементов техники актёра: «От простого к сложному! Без спешки

и больших скачков! Каждый следующий элемент вбирает в себя все предыдущие».

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

1. Внимание
2. Память
3. Воображение
4. Фантазия
5. Мышечная свобода
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)
7. Физическое самочувствие
8. Предлагаемые обстоятельства
9. Оценка факта
10. Сценическое общение

Именно в такой последовательности формируются устойчивые образы действия и навыки, которые закрепляются и вновь актуализируются с каждым последующим этапом обучения.

Кроме актерского мастерства в программе предусмотрен большой обучающий блок декоративно-прикладного творчества по освоению технологии создания кукол для постановок кукольного театра, а также блок по освоению основных приемов кукловождения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

освоить технологию изготовления перчаточных кукол и технологию изготовления фигур для теневого театра;

освоить навыки кукловождения, уметь управлять куклой и фигурами теневого театра;

выразительно читать и правильно интонировать;

различать произведения по жанру;

читать наизусть, правильно расставлять логические ударения;

освоить базовые навыки актёрского мастерства, пластики и сценической речи;

использовать упражнения для проведения артикуляционной гимнастики;

использовать упражнения для снятия мышечных зажимов;

ориентироваться в сценическом пространстве;

выполнять простые действия на сцене;

взаимодействовать на сценической площадке с партнёром;

произвольно удерживать внимание на заданном объекте;

создавать и «оживлять» образы кукол, сказочных существ.

ЛИЧНОСТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и правильность ее выполнения;

приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей;

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Регулятивные

УУД:

приобретение навыков самоконтроля и самооценки;

понимание и принятие учебной задачи, сформулированной преподавателем;

планирование своих действий на отдельных этапах работы;

осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей деятельности;

анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД позволяют:

развить интерес к театральному искусству;

освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале);

сформировать представления о театральных профессиях;

освоить правила проведения рефлексии;

строить логическое рассуждение и делать вывод;

выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злорада, удивление, восхищение);

вербализовать эмоциональное впечатление, описывать свое состояние;

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл простого текста.

Коммуникативные УУД позволяют:

организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с педагогом и сверстниками;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;

формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

Реализация программы «Школьный театр» предусматривает текущий контроль и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль проводится на занятиях в форме педагогического наблюдения за выполнением специальных упражнений, театральных игр, показа этюдов и миниатюр, оценки результатов деятельности учащихся по изготовлению кукол.

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце учебного года по окончании освоения программы «Школьный кукольный театр» в форме творческого отчета: показа кукольных сказок, театральных миниатюр, миниспектаклей, участия в школьном мероприятии.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Название раздела	Количество часов			Формы контроля/аттестации по разделам
		Всего	Теория	Практика	
1	Вводное занятие	1	1	-	Знакомство. Правила поведения. Инструктаж
2	Азбука театра. Основы театральной культуры	6	4	2	Беседа, игры, тестирование. “Посвящение в театральные зрители”
3	Закулисы кукольного театра	3	2	1	Экскурсия в кукольный театр, творческое задание
4	Посещение театра	6	4	2	Посещение спектакля, творческое задание
5	Технология изготовления кукол	70	10	60	Наблюдение, оценка творческой работы

6	Кукловождение	12	4	8	Наблюдение, инструктаж
7	Культура и техника речи	10	2	8	Беседа, наблюдения, творческие задания
8	Основы актерской грамоты	16	4	12	Беседа, наблюдения, творческие задания, игры
9	Ритмопластика. Сценическое движение	10	1	9	Беседа, наблюдения, пластические зарисовки
10	Сказкотворчество Театральные игры	20	4	16	Беседа, наблюдения, творческие миниатюры
11	Работа над сказкой/спектаклем	48	4	44	Творческие задания, показ спектакля/сказки
12	Итоговое занятие	2	-	2	Творческий отчет
	Всего	204	40	164	

Примечание: количество часов учебно-тематического плана представлено из расчёта на 1 учебную группу, 6 часов в неделю (2 занятия по 3 часа), 34 учебные недели.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Теоретическая часть. Знакомство. Ознакомление с режимом занятий, правилами поведения на занятиях, формой одежды и программой. Знакомство с творческой дисциплиной. Инструктаж по технике

безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в транспорте. Знакомство с правилами противопожарной безопасности.

Практическая часть. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» – умение представить себя публике. Заполнение анкеты участника театральной студии. Разработка Устава коллектива.

2. АЗБУКА ТЕАТРА

Теоретическая часть. История возникновения и создания театра. Театр как вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. Какие бывают театры? Знакомство с кукольным театром. Правила поведения в театре. Театральный этикет.

Практическая часть. Тест «Какой я зритель». Посвящение в «театральные зрители», выдача удостоверений, где можно отмечать посещения наклейками или записывать названия спектаклей. Игры «Мы идем в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др.

3. ЗАКУЛИСЬЕ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА

Теоретическая часть. Экскурсия реальная или виртуальная проводится в диалоге и интерактивно. Знакомство со структурой театра и его основными профессиями: актер-кукловод, режиссер, сценарист, художник, мастер-кукольник, декоратор, гример, оператор, звукорежиссёр, бутафор.

Практическая часть. Творческие задания и театральные игры помогут раскрыть тему. Сценический этюд «Однажды в театре...», «Тайна Буратино», «Марионетка».

4. ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА

Теоретическая часть. Просмотр спектакля, поход с детьми в профессиональный кукольный театр или просмотр телеспектакля.

Практическая часть. Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления».

5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУКОЛ

Теоретическая часть. Из истории кукольного театра. Какие бывают куклы (Пальчиковые, перчаточные куклы, планшетные куклы, марионетки). Теневой театр как разновидность кукольного театра, история создания и развития теневого театра. Технология изготовления перчаточной куклы в различных материалах (папье-а-маше, керамическая масса, паперклей,

чулочная техника). Технология изготовления фигур для теневого театра (витражная техника, проволочная техника, прорезная ажурная техника).

Практическая часть. Наброски образов персонажей в различных материалах. Отрисовка эскизов персонажей кукол, детализация. Создание выкройки на основе эскизов. Лепка формы головы и других деталей согласно эскизу. Оформление и декоративная обработка, сборка куклы. Наброски персонажей теневого спектакля. Отрисовка эскизов персонажей, детализация. Выбор техники исполнения. Изготовление куклы в материале

6. КУКЛОВОЖДЕНИЕ

Теоретическая часть.

Общие правила кукловождения по Е.А. Антиповой

1. Куклу следует держать на определенном уровне по отношению к ширме. Кукла, поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться на $\frac{3}{4}$ своей высоты.
 2. Когда кукла выполняет движения, ее руки должны быть прижаты к туловищу.
 3. Держать куклу следует прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном кисти руки. Талия куклы приходится как раз на запястье руки.
 4. Отводя куклу на второй план, надо поднимать ее выше.
 5. Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее, согнув в запястье, потом опереть запястье на то место, куда сажается кукла. Когда сидевшая ранее кукла встает, она сначала наклоняется вперед, выпрямляется и одновременно приподнимается до выпрямленного положения.
- Если у куклы нет ног, сажая ее на край ширмы, на место воображаемых колен поставить снизу свободную руку, прикрыв ее одеждой куклы.
6. Движения куклы и слова должны быть обращены к определенному объекту внимания.
 7. Говорящая кукла должна подчеркивать наиболее важные слова движениями головы или рук.
 8. Когда одна кукла говорит, остальные должны быть неподвижны: иначе непонятно, кому принадлежат слова.
 9. Характер актера передается кукле.

Практическая часть. Освоение приемов кукловодства на практике. Театральные игры, зарисовки, импровизации. Репетиции сцен спектакля/сказки.

7. КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА РЕЧИ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ

Теоретическая часть. Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Знакомство с основами и законами художественного чтения.

Практическая часть. Основы практической работы над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи.

Можно начинать занятия с одной мизансцены (например, круг). Каждый ребенок задает индивидуальное звучание. Например, один участник произносит звук (звукосочетание, чистоговорку и т.д), и все в кругу должны за ним повторить. В этот момент ребенок становится как бы дирижером и управляет всей группой. Такие упражнения активно включают внимание в начале занятия.

Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму:

1. педагогический показ;
2. просмотр упражнения;
3. контроль и корректировка.

Упражнения, в которых дети подключают к работе речевого аппарата все тело. Такие практики переводят энергетическую активность в творческое русло.

ДЫХАНИЕ

Упражнения на развитие дыхания давать через образ и фантазию:

основы правильного дыхания (например, у вас в животе цветок, мяч и т.п.);

упражнения на «тёплый» и «холодный» выдох (например, сдувать пылинки пушинки, согреть партнера, оттаивать застывшее стекло или рисовать на нем рисунки);

упражнения на дыхание лёжа (например, поднимать ноги в положение «Шлагбаум» и не пропускать других детей или конкретного партнера).

АРТИКУЛЯЦИЯ

Обращать внимание на:

обособленность движений (занимаемся развитием мышц языка, а губы и нижняя челюсть находятся в покое);

медленный темп увеличивает нагрузку на мышцы и делает упражнение более эффективным;

координация движений и покоя всех частей речевого аппарата;

соединение координации и моторики (например, использовать предметы-мячики, игрушки-мнушки, кольца су-джок и т.д.).

В итоге работы с артикуляционным блоком можно использовать упражнения под музыку.

ДИКЦИЯ

Обращать внимание на:

медленный темп упражнений (тексты скороговорок сначала читать медленно и только после четкого внятного произношения прибавлять скорость);

внятное произношение всех необходимых звуков (не проглатывать звуки, слоги, согласные в конце слова);

ритмические вариации (скороговорки в диалогах с различным словесным действием – убедить, заинтересовать, посмеяться над кем-то и т.п.);

многократное повторение, которое должно перевести количество в качество.

Слушание сказок, стихов, басен. Развитие способности слышать ритмы музыкального, поэтического, сказочного произведения. Чтение вслух литературных произведений.

Знакомство с детским фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и др.). Народные праздники, игры, традиции.

Самостоятельное сочинение сказок, былин на темы, связанные с народным творчеством. Сочинение своих сказок, колыбельных, былин (коллективно или индивидуально, на занятиях или дома). Придумывание своих сказочных сюжетов, объединяющих известных героев разных сказок в одну литературную композицию.

Проигрывания-импровизации с детьми народных праздников, игр, сказок. Организация «художественного события», своеобразного народного праздника.

Совершенствование техники сценической речи через художественное слово:

развитие навыка логического анализа текста (на материале народных и литературных сказок);

знаки препинания, грамматические паузы, ударения, куски и задачи;

навык передачи смысловой и выразительной функций знаков препинания.

Финальным материалом может быть коллективно рассказанная сказка с вкраплением дикционных и дыхательных упражнений, а также детские стихи в хоровом и индивидуальном варианте.

8. ОСНОВЫ АКТЕРСКОЙ ГРАМОТЫ

Теоретическая часть. Посвящение детей в особенности актёрской профессии. Мышечная свобода. Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, фантазия, придумка в актерской профессии.

Практическая часть. Упражнения на развитие зрительного внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и т.д. Ответить на вопросы, например, «Что вы видели по дороге в школу?», «Сколько ступенек на лестничном пролёте?», «Сколько фонарей/деревьев от дома до школы?» и т.д. Если не получается сразу ответить на эти вопросы, дать задание подготовить ответы к следующему занятию. Упражнения на развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», «Летает не летает», «Хлопки», «Воробей-ворона» и др.

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Рассматривание форм камней, раковин, корней и веток деревьев, поиск ассоциаций.

Наблюдение за состоянием природы, движением снега, появление радуги, движением облаков, движением волн и т.д. Фантазии на эту тему. Разгадывание загадок о природе. Наблюдение за повадками диких и домашних животных, их эмоциями.

Упражнения на подражание голоса: медведя, тигра, волка, коровы, кошки, собаки, птиц, рыб и т.д. Разговор обезьян. Жужжание мух, комаров, пчел. Кваканье лягушек. Этюд «Птичий переполох», озвучивание русской народной сказки «Зимовье зверей».

Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских волн, вой ветра, шум дождя, капель, перестукивание камней, журчание ручья, гром и т.д.

Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.

9. СКАЗКОТВОРЧЕСТВО. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Теоретическая часть. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Понятие «Я» в предлагаемых обстоятельствах.

Понятие «игра». Возникновение игры. Понятие «театральная игра. Общеразвивающие игры и специальные театральные игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. Сказкотворчество. Язык жестов, движений и чувств.

Практическая часть. Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх.

Этюды-превращения: «Я – дерево, цветок, травинка, листик, шишка, раковина и т.д.», «Я – ветер, облако, водопад, морская волна, гром, вьюга, солнечный свет», «Я – арбуз, яблоко, лимон, авокадо, морковь, лук, семечко и т.д.».

Игры-перевёртыши: собака – кошка, лиса – заяц, волк – медведь, ворона – воробей и т.д. Игра в теневой театр – создание с помощью рук образов зверей, птиц, сказочных существ. Выполнение упражнений: «Угадать шумы», «Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др.

Выполнение этюдов: «Встреча», «Знакомство», «Поссорились», «Нечаяная радость», «Не было бы счастья...», «Удивительное - рядом». Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам.

Создание образа выдуманного сказочного персонажа, зарисовка, пластический этюд.

Сочинение и обыгрывание сказок на основе этюдных зарисовок, наблюдений, детских игр, детского фольклора.

10. РИТМОПЛАСТИКА

Теоретическая часть. Мышечная свобода. Гимнастика на снятие зажимов рук, ног и шей- ного отдела. Тренировка суставно-мышечного аппарата. Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Правильно поставленный корпус – основа всякого движения.

Понятия:

точки зала (сцены);

круг, колонна, линия (шеренга);

темпы: быстро, медленно, умеренно.

Музыка и пластический образ (влияние музыки на возникновение пластических образов, попытки создания образа, внутреннее созерцание образа в движении под музыку).

Задача: привить уважение к своему телу, научиться им владеть и держать в тонусе. Техника безопасности.

Практическая часть. Выполнение упражнений на развитие двигательных способностей (ловкости, гибкости, подвижности, выносливости), на освобождение мышц, равновесие, координацию в пространстве.

Упражнения с приседаниями, игра с мячом, бег, ритмические игры. Например, удар теннисного мяча в пол или бросок в руки другого ребенка, бег по залу в сочетании с активными выдохами на «пф», счет с приседаниями (присел – встал – сказал РАЗ, присел – встал – сказал ДВА и

т.д.).

Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая импровизация на музыку разного характера.

Участие в играх и выполнение упражнений на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, координации движений). Тренинги: «Собачка», «Гусиный шаг», «Прыжок на месте».

Выполнение основных позиций рук, ног, постановки корпуса. Упражнения на развитие пластичности и выразительности рук: «Волна», «Деревья», «Подводные растения», «Плавники». Работа над жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча).

Упражнения на развитие умения двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом: «Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, как заяц, как медведь».

Упражнения, которое учит самостоятельно подбирать образные движения, менять их с изменением характера музыки: «Мотылёк», «Лебедь», «Парус», «Снежинки», «Огонь» и т.п. Слушание музыки и выполнение движений (бег – кони, прыжки – воробей, заяц, наклоны – ветер дует и т.д.) в темпе музыкального произведения.

Перестроение в указанные фигуры, в том числе и геометрические.

11. РАБОТА НАД ПОСТАНОВКОЙ (ИНСЦЕНИРОВКОЙ, МИНИАТЮРАМИ, МИНИСПЕКТАКЛЯМИ)

Теоретическая часть. Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Определение главной темы рассказа и идеи автора. Осмысление сюжета, выделение основных событий. Разбор. Определение жанра будущей театральной постановки. Читка по ролям.

Практическая часть. Распределение ролей. Разучивание текстов. Выразительное чтение по ролям, расстановка ударений в тексте. Упражнения на коллективную согласованность действий, отработка логического соединения текста и движения.

Этюдные репетиции с куклами на площадке. Отработка характера персонажа (характер движения, голос, интонации, состояние). Разбор мизансцен. Пластический рисунок роли. Темпо-ритм.

Репетиции отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор реквизита и элементов костюма. Подбор музыки для музыкального оформления постановки. Сводная репетиция. Генеральная репетиция.

10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Практическая часть. Творческий отчёт. Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятия. Обсуждение. Рефлексия.

Подведение итогов. Анализ работы.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Аудитория, актовый/репетиционный зал, стулья, техника для музыкального сопровождения, осветительная техника, костюмы, реквизит к спектаклям, ширма, экран, материалы для изготовления кукол.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова - Учебно-методическое пособие «Теневой театр в детском саду или «Как приручить тень», М. - Издательский дом «Цветной мир», 2018

К.С. Станиславский - «Работа актера над собой», М. - АСТ, 2018 <http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

Методическое пособие – практикум «Ритмика и сценические движения»

Методическое пособие – практикум «Культура и техника речи»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

Методическое пособие – практикум «Основы актёрского мастерства»
<http://www.htvs.ru/institute/tsentr-nauki-i-metodologii>

М.А. Чехов - «О технике актера», М. - Актер. Режиссер. Театр, 2010