

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сценография кукольного театра
«Театр своими руками»

*1 час в неделю, всего 34 часа
(культурное направление)*

Программу составила учитель технологии Кудхаджиева Л.Г.

Пояснительная записка

Актуальность

Актуальность данной программы определяется слиянием в ней нескольких важных задач современной педагогики и психологии:

- развитие художественно-творческих способностей личности. Эта задача включает три аспекта:
- открытие и развитие творческих способностей детей, привитие им интереса к мышлению в творческом формате и генерированию идей;
- формирование у детей способности приступить к воплощению творческого замысла, продолжить и вести его необходимое количество времени и доводить замысел до конца;
- обучение детей широкому ряду технологических приемов взаимодействия с материалами физического мира осуществляемое на платформе материалов, используемых в разных областях декоративно-прикладного искусства.

Выполнение этих задач можно осуществить на базе сценографии кукольного театра, вмещающей в себя как многие аспекты театральной и драматической деятельности, так и широкий диапазон стилей и приемов изобразительного искусства. Осуществление общения посредством кукол позволяет ребенку общаться и раскрывать себя более уверенно, позволяет увлечь его желанием делиться своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя и играя, развивать свое воображение и раздвигать рамки постижения мира. Декоративно-прикладное искусство, применяемое для выполнения задач кукольного театра, включает в себя широкую линейку технологий и материалов, дающих ребенку возможность попробовать себя в разных областях изобразительного искусства, почувствовать взаимодействие с материалами разных характеров и областей применений. Обучение сценографии кукольного театра включает в себя и знакомство с уже существующими образцами этой области декоративно-прикладной, театральной и драматургической деятельности, воплощенными в разные времена и разными народами России и мира (глядишь, и космос подтянется).

Кукольный театр, как средство образного изложения многоуровневой информации в игровой форме, является искусством, в котором задействованы многие аспекты творческой деятельности:

- актерское мастерство, в основе которого лежит способность к перевоплощению;
- движение и пластика, включающая мелкую моторику рук;
- воображение и изобразительное искусство, необходимые для создания условных пространств, в которых разворачиваются действия, а также в формировании образов персонажей;
- интеллект, воображение, внимание к происходящему, начитанность и навыки вербального изложения, задействованные в создании сюжетной основы театрального действия;

- также необходимая работа со звуком: музыка, звуки действия, реплики;
- для успеха творческой деятельности над общим проектом необходимо вырабатывать навыки взаимодействия и взаимопонимания, способность убедительно и ясно представить свое мнение творческому коллективу, и при необходимости идти на компромисс. Театр – искусство коллективное, здесь от успеха каждого зависит успех общего дела. Данная программа позволяет объединить учащихся в процессе коллективной творческой деятельности, направленной к достижению единой цели, воспитывать у ребят ответственность за порученный участок работы, и, что очень важно, дает возможность обучения на конкретных делах, дает зримой, общественно значимый результат. При этом дети получают навык коллективного труда, решения как организационных, технических, так и творческих, художественных задач, что пригодится в дальнейшем в любой сфере деятельности. Коллективная творческая деятельность создает необходимые условия для социокультурной адаптации личности, что является первым и важным шагом на пути ее самоопределения и дальнейшей самореализации.

Цель: воспитание понимающего, тонко развитого человека, способного к творческому мышлению, осуществлению творческого замысла, восприятию плодов творческой деятельности других людей, осуществлению совместной творческой деятельности на базе высоких нравственных стандартов.

Задачи:

- познакомить детей с искусством кукольного театра, его историей и особенностями, расширить и уточнить представление детей о видах кукольных театров;
- способствовать раскрытию и развитию разных граней творческого потенциала каждого ребенка, опираясь на многогранную природу искусства кукольного театра и его сценографии;
- совершенствовать память, внимание, наблюдательность, мышление, воображение, быстроту реакции, инициативность и выдержку, умение согласовывать свои действия с партнерами; воспитывать доброжелательность, контактность в отношениях со сверстниками; учить оценивать действия других детей и сравнивать со своими действиями;
- воспитывать гуманные чувства, формировать представления о честности, справедливости, доброте, воспитывать отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. Развивать способность анализировать свои поступки, поступки сверстников, героев художественной литературы, театра и изобразительного искусства;
- помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и межличностного общения в процессе осуществления совместной деятельности;
- расширять представления детей об окружающей действительности;
- активизировать ассоциативное и образное мышление;
- научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе;

выработать стремление к объективной оценке идей других представителей творческого коллектива, а также объективно принимать их оценки своих идей;
 -научить избирательно относиться к информации, содержащейся в окружающем информационном пространстве, быть способным выявлять ее нравственную направленность и отказываться от ненужной;
 -совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Воспитывать культуру речевого общения; поддерживать инициативу детей в рассказывании и пересказе сказок или фрагментов литературных произведений, используя выразительные средства языка, жестов, мимики;
 -формировать навыки импровизации, формировать навыки сочинительства, побуждая детей придумывать ситуации, используя и персонажей известных сказок, и выдуманных героев, а также совершенствовать навыки коллективного сочинения рассказа на основе личных опытов и фантазий с использованием театральных кукол;
 -расширять и уточнять словарный словарь детей, совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу.

Отличительными особенностями и новизной программы является:

- *деятельностный* подход к воспитанию и развитию ребенка средствами сценографии и постановки кукольного театра, где школьник выступает в роли художника, драматурга, кукловода, актера, музыканта, рабочего сцены;
- *принцип междисциплинарной интеграции* – применим к смежным наукам (уроки литературы и музыки, литература и живопись, изобразительного искусства и технологии, вокал и ритмика);
- *принцип креативности* – предполагает максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрытие личности.
- *принцип вариативности* - творческие задания каждой темы имеют такой характер, что их выполнение предполагает широкий ряд *вариативных решений*, в которых должна проявляться индивидуальность ученика

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий:

творческая мастерская
 игра
 работа с эскизами
 обсуждение
 видеосъемка
 работа с видеоматериалами
 изучение основ мастерства кукловода
 репетиция
 мастерская звука
 инсценировка существующего произведения
 посещение музея

посещение театра
индивидуальная работа
работа в малых группах
актёрский тренинг
выступление

Ожидаемые результаты

Личностные (психолого-педагогические):

развитие эмоционально-духовной сферы:

- переживание ситуации презентации своих достижений;
- способности к познанию мира через творчество;
- способности к правильному восприятию мнения коллег;
- способности подавать свое мнение в корректной приемлемой форме *развитие эстетической сферы:*

-освоение понятий композиции, колорита и эмоционального спектра в визуальном пространстве;

-освоения понятия спектакля как объекта восприятия;

-освоение понятий композиции драматической пьесы;

развитие сферы социализации:

- выполнение различных социальных ролей;

развитие коммуникативной сферы:

-развитие навыков сотрудничества в художественной, театральной, - исследовательской и режиссерской деятельности;

-освоение навыков межличностного общения в процессе группового и парного взаимодействия в условиях работы над общим творческим проектом;

развитие сферы самопознания:

-познания себя через проживание и переживание «здесь» и «сейчас» жизненных ситуаций и явлений;

-спонтанности;

-самопознание через идентификацию с создаваемыми образами;

-импровизационного самочувствия;

-чувства времени;

развитие речевой сферы:

-монологической и диалоговой форм речи;

-работа с интонациями и характерами, выражаемыми при помощи речи

развитие физического тела:

-развитие ума

-развитие пластики тела и рук;

Метапредметные:

формирование критического мышления

развитие способности формировать и аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям искусства и культуры

получение опыта восприятия и анализа произведений различных видов искусства и культуры;
 умение самовыражаться через вербальные, художественно-изобразительные и музыкальные образы, выбирать средства для осуществления этих реализаций и применять их на практике,
 взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей;
 оценивать достигнутые результаты;
 формирование целостного восприятия мира;

Предметные (в рамках предметов: изобразительное искусство, театр, кукольный театр, сценография, история, музыка, драматургия):
 развитие художественно-образного, эстетического типа мышления;
 развитие фантазии, воображения, художественной интуиции;
 получение опыта восприятия и анализа произведений искусства и культуры;
 развитие способности к критическому мышлению;
 развитие способности аргументированно выражать свою точку зрения по отношению к различным произведениям культуры и искусства;
 умение организовывать свою деятельность в процессе познания мира через вербальные, художественно-изобразительные и музыкальные образы, выбирать средства реализации своих творческих целей и применять их на практике,
 умение взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей;
 умение оценивать достигнутые результаты;

Формы и режим занятий:

Количество учебных часов в год – 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 мин. Занятия проводятся как в классе, так и в театрах, в музеях и социальном пространстве города. При внеаудиторной работе возможны сдвоенные занятия.

Результативность текущая:

Создание нескольких рабочих декораций. Начала работы над созданием кукол и сценария.

Продолжение и завершение работы по созданию кукол. Продолжение работы над формированием сценария. Обучение началам навыков управления куклами. Ролевые этюды. Формирование сценария.

Работа над постановкой. Изготовление реквизита, завершающие моменты по работе над декорациями, работа с антуражем, Работа со звуком. Репетиции. Спектакль.

Театр теней. Работа в группах. Постановка по выбранной сказке или литературному произведению.

Учебно-тематический план

№	Тема	кол-во часов (всего)	кол-во часов (теория)	кол-во часов (практика)	Форма занятий	Способы выявления образовательных результатов учащихся
Раздел I. Декорации как способ представления пространства для театрального действия. Тема						
1	История кукольного театра, история создания популярных кукольных персонажей, виды кукольных представлений.	1	0,5	0,5	Виртуальная презентация. Обсуждение.	Обсуждение и опрос
2	Театр и театральные декорации.	1	0,5	0,5	Виртуальная презентация. Осмысление, обсуждение. Работа с эскизами.	Обсуждение и опрос
3	Работа с эскизами.	1		1	Художественно-изобразительная практика. Работа с эскизами.	Работа над эскизами декораций
4	Коллективный просмотр эскизов. Обсуждение и выбор	1	0,5	0,5	Презентация детьми своих проектов, обсуждение, дискуссия	Осуществление выбора, принятие решения
5	Музей Театра и Музыки	2	1	1	Экскурсия. Исследовательская деятельность	Исследовательская работа на экспозиции
6	Изготовление декораций	3		3	Художественно-изобразительная практика. Творческая мастерская. Индивидуальная работа. Работа в малых группах.	Практическое воплощение задуманного пространства.
	Презентации				Презентации учащихся.	Презентации

7	проектов учащихся. Обсуждение и доработка.	1		1	Обсуждение. Художественно-изобразительная практика. Творческая мастерская.	учащихся. Работа с формированием и изложением мнения, работа с восприятием мнений.
Раздел II. Кукла. Знакомство с театром кукол, изготовление и начальные навыки вождения кукол						
8	Театральные куклы мира	1	0,5	0,5	Виртуальная презентация. Обсуждение. Игра.	Обсуждение.
9	Посещение кукольного театра «Театр сказки»	2		2	Посещение театра.	Обсуждение
10	Технологические аспекты изготовления кукол. Пространство воображения.	1	0,5	0,5	Виртуальная презентация. Творческая мастерская. Индивидуальная работа. Работа в малых группах.	Опрос.
11	Изготовление кукол.	4		4	Художественно-изобразительная практика. Творческая мастерская. Индивидуальная работа. Работа в малых группах.	Создание кукол.
12	Театральные этюды. Проработка образов.	2		2	Театральная мастерская. Изучение основ мастерства вождения кукол. Работа в группах. Выступление. Игра. Актерский тренинг.	Импровизация и создание театрального этюда.
13	Куклы в декорациях. Пространство воображения.	1		1	Игра. Актерский тренинг. Мастерская звука. Видеосъемка и работа с видеоматериалами. Выступление. Работа в малых группах.	Театральные сценки в декорациях. Работа со звуком. Обсуждение. Начала формирования

						единого сценарного замысла
Раздел III. Постановка как единое информационное послание						
14	Знакомство с понятие «жанра» и виды жанров. Знакомство с понятием «сюжета» Понятие «сценария». Сведение наработанных материалов.	1	0,5	0,5	Презентация. Обсуждение. Выступление (репетиция). Видеосъемка. Работа с видеоматериалами. Работа в коллективе.	Формирование единого сценарного замысла. Выявление талантов учащихся в качестве сценаристов, режиссеров, музыкальных режиссеров.
15	Спектакль как единое целое	2		2	Творческая мастерская. Обсуждение. Выступление (репетиция). Видеосъемка. Работа с видеоматериалами.	Формирование единого сценарного замысла. Выявление талантов учащихся в качестве сценаристов, режиссеров, музыкальных режиссеров Театральная постановка.
16	Премьера спектакля	1		1	Театральная постановка. Коллективное выступление.	Театральное представление в актовом зале школы или на другой сцене.
Раздел IV. Театр теней. Постановка по сказке или литературному произведению						
17	Театр теней.	1	0,5	0,5	Виртуальная презентация, Обсуждение.	Опрос
18	Сценарий	1		1	Обсуждение. Игра. Актерское мастерство.	Принятие решения. Выбор

19	Распределение задач. Работа с эскизами.	1		1	Обсуждение. Художественно-изобразительная практика. Творческая мастерская	Эскизы
20	Изготовление кукол и декораций для театра теней.	3		3	Художественно-изобразительная практика. Творческая мастерская	Изготовленные куклы и декорации.
21	Репетиции и доработка постановки до состояния цельности.	2		2	Театральная деятельность. Творческая мастерская. Выступление (репетиция) Видеосъемка. Работа с видеоматериалами. Мастерская звука.	Театральная постановка, выполненная в технике театра теней.
22	Премьера постановки	1		1	Выступление	Премьера спектакля на школьной площадке.
	Итого	34	5	29		

Содержание программы:

Раздел I. Декорации как способ представления пространства для театрального действия

Тема 1. История театра. История создания популярных кукольных персонажей.

Тема 2. Театр и театральные декорации. Презентация, осмысление, обсуждение. Театр как вид искусства. Понятие сценографии. Устройство сцены. Декорации. В презентации используются видео и фотоматериалы, историческая информация, раскрываются технологические особенности сцены и декораций.

Тема 3. Работа с эскизами. Воображаемые пространства. Обзор и анализ технологий реализации. Эскизы. Учитель сопровождает процесс мышления и выполнения эскизов, помогая учащимся раскрыть их творческий потенциал, при этом направляя мышление в русло добродетели и благородства.

Тема 4. Обсуждение и выбор. Дети презентуют свои пространства, обсуждают наработанные эскизы, отбирают эскизы для дальнейшей реализации. Педагог участвует как направляющий, помогая детям раскрыться в презентации своих идей, а также способности восприятия возможной критики. Выбрав эскизы для декораций дальнейшей постановки, дети формируют рабочие группы, дети, предпочитающие индивидуальную деятельность, могут выбрать работу в одиночку. Учитель помогает определиться с выбором рабочего материала и партнеров в работе.

Тема 5. Экскурсия в Музей Театра и Музыки. Знакомство с экспозицией.

Изучение аспектов сценографии – эскизы, декорации, костюмы, устройство сцены. Творческое когнитивно-исследовательское задание для работы в группах. Технологические свойства и особенности декораций. (Приложение № 1)

Тема 6. Изготовление декораций. Техники и изобразительные средства для работы над декорациями: техники аппликации, коллажа, росписи. Фото и видеоматериалы работ художников и мастеров. Личная демонстрация педагогом приемов изобразительного искусства, которые могут быть применены учениками для реализации своих проектов (декораций). После презентации дети приступают к работе над своими проектами. Работа включает следующие этапы: осмысление пространственно-технологического аспекта задачи – из скольких элементов будут состоять декорации, как они будут располагаться. Работа с эскизами, построение плана сцены.

Перенос эскиза на картон.

Работа на картоне. Ученики отрабатывают понимание композиции, учатся изображать задуманное, пользуются гуашью и акварелью. Также отрабатываются элементы техник коллажа и аппликации. При необходимости учитель регулирует взаимодействие в коллективах и ход выполнения работы, помогая советом и изобразительным опытом.

Тема 7. Презентации проектов учащихся. Обсуждение и доработка.

Дети представляют свои проекты коллективу. Обсуждение на предмет законченности и возможной доработки. Учитель помогает детям раскрыть себя как зрителей, научиться осознавать и вербализовывать свои ощущения от произведения изобразительного искусства. Дети учатся выражать свои мысли. Формирование навыков высказывания соображений критического характера в корректной легкой для восприятия форме. Формирование способности к восприятию критики как важного инструмента совместной творческой деятельности, используемого в целях достижения наилучшего результата в производимой проектной деятельности. Завершение работы над декорациями.

Раздел II. Знакомство с театром кукол, изготовление и получение начальных навыков кукловодства.

Тема 1. Театральные куклы мира. Театральные куклы мира. Виды кукол.

Верхние куклы (куклы-петрушки, групповые куклы, куклы на тростях), марионетки, плоскостные куклы. Учитель делает электронную презентацию и показывает детям образцы различных театральных, декоративных и игровых кукол. Дети знакомятся с идеей, с образцами, играют, обсуждают. Воображают, каких кукол они сами захотят изготовить.

Тема 2. Экскурсия в «Театр сказки» — кукольный театр. Осуществляется совместный поход детей и учителя в театр на кукольное представление. Дети знакомятся с театром кукол, присутствуют на представлении. Мероприятие производит глубокое впечатление особенно потому, что дает детям пищу для размышлений о том, какую куклу они хотят сделать, как и из чего они будут ее изготавливать, и какими будут ее появления в уже существующих декорациях.

Тема 3. Технологические аспекты. Пространство воображения. Урок начинается с того, что дети представляют свои идеи относительно того, каких кукол они хотят делать. Обсуждение предложенных персонажей и того, как они могут взаимодействовать, в каких отношениях состоять в пространствах созданных декораций. Учитель рассказывает об устройствах управления куклами разных видов, сопровождая рассказ показом слайдов, фотографий и вещественных образцов театральных кукол. Проводится обсуждение технологических вопросов относительно кукол, которых хотят создать ребята. Работа с эскизами. Деятельность осуществляется в группах или индивидуально по выбору учащихся.

Тема 4. Изготовление кукол. Знакомство с технологиями изобразительного искусства, применимых для создания кукол. Работа с материалами. На этом этапе работа может одновременно пойти в разных направлениях – детские идеи могут быть реализуемы в различных материалах и следуя разным технологическим приемам. Задача учителя – направить детей в правильном технологическом направлении, помогать и подсказывать им в случае затруднений.

Тема 5. Театральные этюды. Проработка образов. Дети учатся водить куклы. Работают с их образами, характерами. Исполняют небольшие импровизации на тему представления куклы, знакомства с другими куклами. Работая в парах и группами, дети сочиняют и играют небольшие импровизированные сценки с куклами.

Тема 6. Куклы в декорациях. Пространство воображения. Обсуждение идей и разнообразных вариантов – что может происходить с персонажами, созданными детьми в пространствах имеющихся декораций. Обсуждение идей в контексте общего сценарного замысла. Репетиции и трансформации сцен в целях сведения отдельных эпизодов в единый сюжет.

Раздел III. Постановка как единое информационное послание

Тема 1. Знакомство с понятием «жанра» и виды жанров. Знакомство с понятием «сюжета». Понятие «сценария». Сведение наработанных материалов. Педагог дает детям представление о понятии «жанр» и его видах: водевиль, драма, комедия, мелодрама, опера, мистерия, монодрама, мюзикл, пародия, пастораль, пантомима, трагедия, трагикомедия, фарс, феерия. Раскрывает понятие «сюжет», основные составляющие сюжета: экспозиция; завязка; развитие действия; кульминация; развязка; заключение. Учитель раскрывает понятие «сценарий» и в чем его особенности. Идет работа над сценарием в контексте полученных сведений. Репетиция, сопровождается видеосъемкой.

Тема 2. Работа со спектаклем как с единым целым. Осуществляется совместный просмотр репетиции, проводится коллективное обсуждение полученных видео-материалов, обсуждение вопросов режиссуры, и других вопросов постановочного характера. Осуществляется доработка необходимого реквизита. Дети обсуждают и при необходимом содействии педагога организуют музыкальное и звуковое сопровождение. Репетиция. Видеосъемка. Просмотр

видеоматериала дает возможность более глубоко и объективно оценить и прочувствовать достигнутые результаты и моменты, нуждающиеся в доработке. Последние штрихи.

Тема 3. Премьера спектакля. Премьера спектакля на сцене актового зала или другого пространства, подходящего по своим параметрам и условиям для показа постановки со зрительным залом.

Раздел IV. Театр теней. Постановка по сказке или литературному произведению

Тема 1. Знакомство с понятием театра теней. Виртуальная презентация.

Педагог проводит виртуальную презентацию, дающую представление об устройстве театра теней, знакомит ребят с исторической стороной вопроса: где и когда практиковался, каким целям служил. Педагог проводит демонстрацию материальных образцов, выполненных специально для театра теней или подходящих для него.

Тема 2. Выбор произведения для постановки. Педагог проводит с детьми обсуждение на тему выбора пьесы, сказки или произведения для осуществления по нему совместной постановки в технике театра теней. В качестве вариантов рассматриваются русские народные и авторские сказки, сказки других народов, литературные произведения, которые дети проходят по литературе. Детям предлагается вынести на обсуждение понравившиеся им произведения. Анализ произведений с точки зрения сценографии.

Тема 3. Распределение образов для исполнения. Работа с эскизами. Проводится обсуждение на тему распределения творческих заданий внутри коллектива. Дети делают эскизы к выбранным персонажам и декорациям.

Тема 4. Исполнение кукол и декораций для театра теней. В режиме творческой мастерской дети работают над полученными заданиями, вырезают фигуры персонажей и элементы декораций. Педагог по мере необходимости сопровождает их творчество подсказками.

Тема 5. Репетиции и доработка постановки до состояния цельности.

Осуществляется репетиция, сопровождаемая видеосъемкой, с дальнейшим просмотром, обсуждением и корректировкой в соответствии со сделанными наблюдениями и выводами.

Тема 6. Премьера постановки. Премьера осуществляется в небольшом зале, устройство которого дает возможность затемнить помещение и провести показ постановки с максимальным эффектом.