

Ахонен Лариса Викторовна,

педагог дополнительного образования, руководитель Театра кукол, Почетный работник общего образования Российской Федерации, обладатель премии «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга», лауреат Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

Колосова Алена Степановна,

методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования

ШАГАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ И СМЕЛО СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!

**Методический кейс Комплексной дополнительной общеобразовательной программы
Театра кукол - Победитель Всероссийского Конкурса программно-методических
разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования
художественной и социально-педагогической направленностей» — 2021
в номинации «Образцовый детский коллектив»**

«Кукла, какой бы идеальный пластический образ ни сделал из нее художник, есть предмет неодушевленный. Но вот актёр берет её в руки, поднимает на грядку ширмы, и она, неодушевленная, одушевляется, ее неживая природа приходит в движение, движения приобретают целесообразность, присущую всему живому, – кукла «чувствует», «мыслит», «действует» ...Вещество превращается в существо, и зритель верит в это превращение, принимает его...»

Эти слова русского советского актёра, режиссёра и драматурга театра кукол Евгения Вениаминовича Сперанского стали путеводной нитью для Театра кукол Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных. Наш Театр кукол открыл свои двери в феврале 1937 года, сразу после торжественного открытия Дворца пионеров. Его основателем была театральная художница Нина Васильевна Гегелло. Под руководством Клавдии Семёновны Раздольской Театр не прервал свою работу даже во время блокады Ленинграда. В составе творческих бригад ребята выступали перед ранеными бойцами в госпиталях. Воспитанниками Театра в разные годы были такие выдающиеся кукольники нашей страны как: Сударушкин В.Б., Заслуженный деятель искусств РСФСР, много лет возглавлявший Большой Театр Кукол; актеры БТК Т. Ходунова, Заслуженные артисты РСФСР В. Мартьянов и Л. Донскова, актриса театра марионеток им. Е. Деммени И. Петрова, художник театра О. Оревин. И люди, посвятившие свою жизнь искусству: режиссёр Ю. Замберг, драматург А. Уткин, художник-постановщик Мариинского театра В. Разумов и многие другие.

Театр кукол – явление в нашей жизни распространенное. Детство каждого ребенка, его эстетическое воспитание начинается, как правило, со спектаклей, в которых участвуют куклы. Они приходят в дом, прежде всего, с экрана телевизора, часто малыши приобщаются к ним в детском саду. Позже, когда ребенок подрастет и станет школьником, он может поменять роль пассивного зрителя на роль активного создателя кукольного спектакля.

Театр кукол – театр НЕ обычный. В нем в создании одного образа действуют двое – человек-актёр и кукла – предмет, который изображает живое существо или идею, метафору. Такого «союза» нет ни в драме, ни в опере, ни в балете.

Главный инструмент актёра в этом театре – кукла, и актёр, «пропуская образ через себя», должен вдохнуть жизнь в этот очень непослушный на первых порах предмет. Работа с куклой напоминает «путешествие по фантастической стране», где, чтобы хорошо ориентироваться, надо изучить все: театральные язык, обычаи, формы, краски, звуки, способы передвижения, меры длины и многое другое.

Научиться всему этому детям поможет комплекс образовательных программ Театра кукол. В коллективе реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Актерское мастерство»,

«Актерское мастерство в театре кукол», комплексные программы «Театральная мозаика» и «Театральный профи». Комплексные программы в полной мере погружают ребят в мир театра кукол посредством изучения различных предметных дисциплин: хореографическое искусство, пластика и сценическое движение, вокально-хоровое исполнительство, навыки театрального художника. Все программы Театра разработаны с учетом развития личностного и профессионального самоопределения учащихся и сознательного отношения к дальнейшему выбору профессии.

В 2021 году педагогический коллектив Театра стал победителем Всероссийского конкурса программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей», где был представлен методический кейс в номинации «Образцовый детский коллектив». В кейсе были представлены образовательные программы, методические разработки педагогов, разнообразный дидактический материал к занятиям, сценарии мероприятий и спектаклей, технологические карты, учебно-методические комплексы и многое другое, раскрывающее систему обучения и развития учащихся Театра. Мы же хотим поделиться наиболее интересными и значимыми для коллектива нашего Театра проектами и программами.

Сегодня педагогическое и профессиональное театральное сообщество находится в поиске новых форм работы с детьми и родителями. Коллектив Театра кукол Аничкова дворца также не стоит на месте – внедряет новые формы и разрабатывает новые проекты театрального творчества.

Время стремительно идёт вперёд, и педагоги движутся в ногу со временем, принимая все вызовы современности. Ответом на один из вызовов стал **проект «ЧитKid: Читаем, играем, размышляем»**, автором которого является педагог Театра Мария Лелека. Проект работает на решение задач «Десятилетия детства», важных и для нас:

- увеличение количества детских культурных мероприятий и проектов по поддержке детского чтения, повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и подростков;
- поддержка выпуска лучших образцов детско-юношеской литературы, а также проектов, посвящённых теме детства.

В рамках данного проекта происходит знакомство детей и родителей с современными литературными произведениями и их авторами через организацию сценической читки книг или пьес при участии приглашенных актеров, педагогов театра, а также старших учащихся репертуарных групп. Зрители проекта – это дети и их родители, которые являются активными участниками совместного творческого действия. Им даётся возможность совместного обсуждения заданных тем и актуальных проблем, которые затрагиваются в читаемом произведении, через разнообразные формы работы со зрителем: вопрос-ответ, викторины, интерактивные игры, создание сценических зарисовок по тематике. При обсуждении и читке используются разные виды деятельности Театра кукол: театр теней, куклы на основе бытовых предметов, плоскостные куклы, лепка и оформление сцен. Всё это призвано служить просвещению в области возможностей влияния на зрителя выразительных средств театра кукол, повышению интереса к театру кукол, мотивации к чтению книг у современных школьников. В 2019 году в рамках проекта зрители познакомились с рассказами «Неужели никто не рассердится» (Тоон Теллеген), «Искренне Ваш, Жираф» (Мэгуми Ивас), «Снежный лев» (Джим Хелмор, Ричард Джонс), «Коктебельские сказки» (Галина Астафьева), «Барашкина любовь» (Владимир Рем). Отзывы родителей и детей говорят об успешности проекта и его востребованности.

Очень значимым и любимым для ребят, родителей и педагогов Театра является **проект «Азбука театра кукол»**, который призван познакомить детей и родителей с миром театра кукол. Проект интересен не только детям разных возрастов, но и родителям, бабушкам и дедушкам. В рамках проекта участники знакомятся с историей театра кукол, театральными жанрами, репертуарными спектаклями коллектива, разными системами кукол, а также профессиями, необходимыми для

создания спектакля. Обсуждая спектакли, юные зрители учатся размышлять на темы, предлагаемые создателями спектаклей, расширяют кругозор в области театрального искусства, знакомятся с различными средствами выразительности театра кукол. Но самое важное, это то, что учащиеся коллектива могут непосредственно общаться со зрителями разного возраста и имеют возможность представить своё творчество. За время проведения этого проекта было создано много спектаклей, большинство из которых составляет основной репертуар коллектива: «Свинопас» (Г.Х. Андерсен), «Мальш Богатырь» (О. Шабалина, Н. Шабалина), «Муравей по имени Муравей» (А. Зигерн-Корн, по стихам Т. Макаровой), «Котёнок Гав» (В. Остер), «Бременские музыканты» (Братья Гримм), «Совсем неколючая история» (Н. Хахалкина, по пьесе «Колючие пушинки и пушистые колючки»), «Лисёнок Людвиг» (Г. Полонский), «В поисках счастья» (М. Лелека, по мотивам сказки-притчи М. Метерлинк «Синяя птица»), «Стойкий оловянный солдатик» (А. Зигерн-Корн, по сказке Г.Х. Андерсена), «Волшебная лампа Аладдина» (Н. Гернет), «Начало...» (Н. Голь, С. Плешак), «12 месяцев» (С. Маршак), «Маленький принц» (А. Зигерн-Корн, по сказке А. Экзюпери).

В 2010 году на базе Театра кукол Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных появился **проект «Творческая лаборатория юных кукольников»**, который вырос из ежегодных встреч по обмену опытом руководителей, педагогов и учащихся детских театральных коллективов города. Проект все время преобразуется, подчиняясь новым современным театральным тенденциям, и ставит перед юными кукольниками и педагогами театров кукол Санкт-Петербурга важные задачи: использование творческого потенциала, знаний и умений, накопленных педагогами за многие годы практической работы для создания мотивационной образовательной среды для учащихся, получения опыта социального общения, развития коммуникативной культуры. Такие встречи проводятся ежегодно в Аничковом дворце, в загородном центре «Зеркальный», на площадках разных учреждений дополнительного образования детей. В 2020 году, когда всё дополнительное образование перешло в «сеть», коллективы-участники городского учебно-методического объединения педагогов театров кукол представляли свой опыт в новом формате – дистанционном. На протяжении девятидневного марафона коллективами были представлены разнообразные фото и видеоматериалы, прошли мастер-классы с участием учащихся детских и юношеских театров кукол, педагоги делились своим опытом, а итогом каждого дня был пост в группе нашего Театра в социальной сети «ВКонтакте» с фрагментами спектаклей, концертных номеров, программ, записи выступлений, видео о коллективах. К участию в проекте и обсуждению увиденного были привлечены учащиеся, родители и педагоги из разных коллективов города.

Одним из самых значимых и востребованных событий в мире театров кукол стал **Всероссийский фестиваль детских и юношеских театров кукол «Букет марионеток»**, созданный педагогами Театра кукол Аничкова дворца в 1985 году. За эти годы появилась своя зрительская аудитория – учащиеся театров кукол, приехавшие на фестиваль, их руководители, педагоги, а также родители и просто люди, интересующиеся театром кукол. Торжественное открытие, показ конкурсных спектаклей и внеконкурсной программы, церемония закрытия фестиваля проходят в форме театрализованного представления. Этот жанр как нельзя лучше подходит для данного мероприятия. Во-первых, так можно в интересной форме раскрыть тему мероприятия для зрительской аудитории совершенно разного возраста. Во-вторых, каждый коллектив может ярко проявить себя за рамками конкурсной программы, предложив свои концертные миниатюры, а зритель – получить более полное представление о творчестве коллектива. Для учащихся нашего Театра участие в подготовке фестиваля – это коллективная творческая работа, которая в дальнейшем представляется как творческий продукт – представление. Готовясь к Фестивалю, ребята приобретают первый серьезный опыт самостоятельного проектирования и подготовки мероприятия, ведут репетиционную работу и готовят презентацию собственного замысла игрового сюжета, эскизы

костюмов, персонажей, декораций, звукового и светового оформления и т.д. Подготовленное учащимися театрализованное представление является результатом применения на практике знаний и навыков, самостоятельности, ответственности и умения выстраивать партнерские отношения между участниками творческого коллектива, выполняющими разные задачи, и залогом последующего успешного профессионального самоопределения учащихся Театра кукол.

Фестиваль «Букет марионеток» признан педагогическим сообществом страны и внесен во всероссийский «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений», формируемый Министерством просвещения Российской Федерации. Последний, XVII Фестиваль, который прошёл в октябре 2021 года, расширил свои границы, приняв, наряду с категориями «Первые шаги» и «Профи», категорию детских инклюзивных театров «Рука об руку».

Для развития коммуникативных компетенций, повышения возможностей социальной адаптации старших ребят коллектива, педагогом театра А.С. Колосовой на основе разработок исследователей по проблеме коммуникации и опыта педагогического коллектива Театра была разработана **программа «Развитие коммуникативных компетенций учащихся старшей репертуарной группы»**, которая успешно может быть использована в различных направлениях детского творчества. Программа рассчитана на 18 часов, адресована обучающимся старшей возрастной группы коллектива Театра кукол, проявивших за время обучения развитые способности, умения и навыки в актерской деятельности.

Обучающиеся имеют устойчивую мотивацию к продолжению данного рода творческой деятельности и рассматривают возможность овладения профессией, связанной с театральным искусством (актер, режиссер, театральные художники др.). Программа направлена на развитие коммуникативных компетенций, что наряду со становлением коммуникативной культуры и повышением возможностей социальной адаптации подростков, решает важные вопросы предпрофессиональной подготовки юных актеров коллектива Театра кукол. Коммуникативная компетенция предполагает не только широкий спектр владения различными средствами общения (вербальными, невербальными, предметно-действенными), но, в первую очередь, основана на способности гибко применять разные коммуникативные стратегии взаимодействия с партнерами в зависимости от ситуации, ряда сопутствующих факторов. Навыки децентрации в общении и продуктивного восприятия собеседника/собеседников (умении понять и сопереживать, правильно и полно воспринимать и обрабатывать информацию от собеседника) лежат в основе работы актера над ролью. Теоретический и практический блоки программы направлены на совершенствование коммуникативных способностей обучающихся, которые открывают юным актерам возможности более успешной проработки художественного образа героев спектаклей, понимания причинно-следственных связей даже в самых сложных сюжетных линиях театральной постановки. Важно включение в программу тренинговой работы, так как помогает обучающимся практически отработать полученные навыки, творчески подойти к решению учебных задач, проявить свой творческий потенциал и проанализировать собственные положительные и проблемные точки коммуникативного поведения.

Для успешного самоопределения юных участников коллектива в 2020 году педагогами Театра была разработана новая **дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создай свой театр»**. Актуальность создания программы обусловлена объективными причинами: анализ современных тенденций развития дополнительного образования, дистанционный режим обучения, увеличение детско-родительского спроса на программы театрально-художественного цикла. Программа рассчитана на 12 часов обучения, реализуется с

использованием элементов электронного обучения и дистанционных технологий, разработана для учащихся, имеющих интерес к театру кукол, которые хотели бы включиться в практики театральных мастерских, постигая основы хореографии и пластики, сценического движения и вокала, технологии создания театральных кукол, а также для потенциальных обучающихся, которые хотят в будущем углубить свои знания о театральном искусстве и обучаться по программам Театра кукол.

Одной из тенденций развития дополнительного образования детей является использование современных технологий, обеспечивающих личностное самоопределение, а также включение ребенка в соиздание новых форм организации социальной жизни: в частности – включение детей в современные визуально-эстетические практики. Использование традиционных и инновационных методов работы способствует созданию особой содержательной среды, раскрывающей перед обучающимися разные аспекты театрального мира. Это позволяет формировать у детей базовые компетентности в вопросах организации предметной театральной среды (театральная кукла, декорация, бутафория, реквизит, костюмы), музыкальной грамотности (умение чисто интонировать, анализировать музыкальное произведение, умение выразительно и ярко подать музыкальный материал) и культуры движений (подвижность, выносливость, сила, ловкость, развитие танцевальных умений, основ сценического движения).

Для успешной реализации педагогической и театральной деятельности необходим материал для сценического воплощения, которым являются сценарии театральных постановок и праздников Театра, служащих для приобщения к театральным традициям в процессе коллективного творчества. Всё это – огромный труд педагогического коллектива Театра кукол, с которым можно познакомиться в кейсе, а результатом работы коллектива являются победы учащихся Театра в значимых конкурсах и фестивалях:

- Гран-При и Лауреат I степени Всероссийского конкурса детских театральных коллективов «Театральная юность России» (2018, г. Великий Новгород);
- Победитель в направлении творчества «Театральное» Большого фестиваля детского и юношеского творчества (2019, 2020, г. Москва);
- Гран-При и Лауреат II степени в номинации «Профи» XVI Всероссийского фестиваля детских и юношеских театров кукол «Букет Марионеток» (2019, г. Санкт-Петербург);
- Лауреат II степени в номинации «Профи» и Диплом за лучшую сценографию XVII Всероссийского фестиваля детских и юношеских театров кукол «Букет Марионеток» (2021, г. Санкт-Петербург);
- Победитель X Международного фестиваля детских любительских театров кукол «Кукла в детских реках» (2020, г. Новокузнецк);
- Диплом в номинации «Лучшее художественное решение» VIII Международного фестиваля-семинара юношеских и молодёжных театров (2018, г. Барановичи, Беларусь);

2022 год является юбилейным для Театра кукол, и педагогическая команда встречает его важными педагогическими, методическими, творческими достижениями, позволяющими не только сохранять детский театр кукол, но и двигаться уверенно вперед, не боясь экспериментов, творческих задумок, нововведений, а главное – постоянно меняющихся условий. Всё это перекликается со словами Б.М. Теплова: *«Театр – это волшебный мир. Он даёт уроки красоты, морали и нравственности. А чем они богаче, тем успешнее идёт развитие духовного мира детей...».*

Смело иди в будущее, наш Театр кукол!