

**муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Покровское»
Неклиновского района Ростовской области**

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области театрального искусства «Искусство
театра»

Предметная область
«Вариативная часть»

(В.00.)

**Программа по учебному предмету
«Кукольный театр»**

(В.03.)

с.Покровское

2023г.

Принято на заседании
Педагогического совета Школы
МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НР РО
Протокол № 7 от 06.06.2023г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО
«ДШИ с. Покровское» НР РО
от 14.06.2023г. № 95-о/д
_____ Е.Е. Давиденко

Разработчик: А.В. Бескорвайная - преподаватель по классу театрального искусства

Рецензенты: Г.Д. Гульчак - преподаватель высшей категории, председатель ПЦК «Режиссуры и театрального творчества» ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры», Лучший работник культуры РО;

Л.Н. Шишманова - преподаватель высшей категории ПЦК «Режиссуры и театрального творчества» ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план и содержание тем*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

I. Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Кукольный театр» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «Кукольный театр» относится к художественно-творческой предметной области и способствует формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности.

Учебный предмет «Кукольный театр» относится к *художественно-творческой* предметной области и способствует формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности.

Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ – кукла, и живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение.

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательной, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Кукольный театр оказывает на детей большое воспитательное воздействие, способствует формированию положительных черт характера каждого ребёнка, таких как доброжелательность, трудолюбие, отзывчивость, честность, умение сопереживать другим людям. Театральная деятельность обучающихся формирует у

них навыки совместной деятельности, чувство общности, умение видеть свои недостатки и способность просить помощи у окружающих, а в конечном итоге способствует сплочению детского коллектива, профилактике асоциального поведения детей.

Актуальность предлагаемой программы заключается в деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию ребенка средствами кукольного театра.

Во-первых, поскольку в традиционном театре вещи являются одной из важнейших составляющих, в кукольном их роль возрастает многократно – здесь они представляют человека. Кукольные герои живут на сцене человеческой жизнью, заставляя и актера, и зрителя сочувствовать и сопереживать им.

Во-вторых, на сцене идеи и образы раскрываются, прежде всего, в словесных и физических действиях живого человека - актера или актера - кукольника (с помощью куклы) непосредственно в момент творчества, воздействующего на зрителя.

Такая непосредственность эмоционального воздействия требует от зрителей особой активности восприятия, воображения, мысли.

В-третьих, чем значительнее по своему идейному смыслу исполняемая на сцене пьеса, чем богаче и ярче характеры действующих лиц, чем глубже и тоньше раскрыты эти характеры, тем многограннее зритель постигает смысл произведения. Одновременно с этим становится богаче его представление о многообразии средств выражения духовного мира человека.

Основная - театрализованная - деятельность этой программы – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов. Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует

коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенциала.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Кукольный театр» составляет 5 лет. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы от 6,5 до 18 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.

Объем учебного времени составляет 330 часов максимальной учебной нагрузки, из них: 165 часов – аудиторная нагрузка, 165 часов – самостоятельная работа.

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов	Год обучения				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Максимальная нагрузка (в часах), в том числе:	330					
Аудиторные занятия (в часах)	165	33	33	33	33	33

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

Цели и задачи учебного предмета «Кукольный театр»

Цели программы:

1. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, развитие творческих способностей ребенка выразительными средствами театра кукол.
2. Развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

- ознакомить с историей происхождения куклы;
- обучить правилам кукловодства (овладеть технологией управления куклами различных конструкций);
- сформировать умение искать выразительные движения, передавать тембром голоса отличительные особенности героев сказок, пьес, рассказов, песен;
- сформировать навыки технического обслуживания постановок;
- сформировать умение передавать игровые образы в действиях с куклой.

Развивающие:

- развивать наблюдательность, воображение, познавательные процессы;
- снимать мышечные зажимы, скованность;
- развивать мелкую моторику руки; - развивать речь и коммуникативные навыки.

Воспитательные:

- активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам;
- воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, сочувствие и т.д.;
- воспитывать любовь к творческой деятельности, желание участвовать в спектаклях;

- воспитывать эстетический, художественный вкус.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие показы);
- игровой.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы «Кукольный театр» школа обеспечена необходимыми учебными аудиториями, специализированными кабинетами и включает в себя: (фактические показатели)

- специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);
- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
- библиотеку,
- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- учебную аудиторию со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету «Кукольный театр»;
- костюмерную.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в театральном образовании в детских школах искусств.

1 год обучения

Раздел 1. ЗДРАВСТВУЙ ТЕАТР

Тема 1. Введение в кукольную жизнь

- 1.1. Историей возникновения театра. Понятие «театр»
- 1.2. Театральные жанры
- 1.3. Игры на имитацию с проговариванием и на развитие мелкой

моторики

Тема 2. СЕКРЕТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

2.1. Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения

2.2. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера

2.3. Активизация словаря: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты, сценарист, дублер, актер

Тема 3. ВИДЫ КУКОЛ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

3.1. Знакомство с различными видами кукол

3.2. Обучение способам куклавождения

3.3. Игры с куклами разных видов театра

Тема 4. ТЕАТР НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ

4.1. Знакомство с театром кукол на фланелеграфе

4.2. Обучение способам управления куклами такого театра

4.3. Чтение текста сказки по ролям

Тема 5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР

5.1. Знакомство с настольным театром

5.2. Обучение способам управления куклами настольного театра

5.3. Знакомство со способами изготовления кукол плоскостного, конусного настольного театра из бумаги, картона, подручных средств

Краткое содержание тем

Раздел 1. ЗДРАВСТВУЙ ТЕАТР

Тема 1. Введение в кукольную жизнь

Данный раздел поможет обучающимся понять цели, задачи, содержание данной дисциплины. Понятие «театральная кукла», «кукловод». Кукла - образ и подобие человека. Значение куклы в развитии человечества, связь живого и мертвого

Тема 2. СЕКРЕТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

2.1. Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения.

2.2. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.

2.3. Активизация словаря: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты, сценарист, дублер, актер.

Тема 3. ВИДЫ КУКОЛ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

1. Марионетка — разновидность куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей. К рукам, ногам, туловищу и голове куклы крепятся верёвки, продеваемые через отверстия так называемого «креста», посредством наклонов которого кукла делает человеческие движения.

2. Куклы перчаточного типа. Конструкция перчаточных кукол состоит из головы на пальце и перчатки на руке кукловода. Петрушка - один из представителей перчаточных кукол.

3. Гапитно-тростевые куклы – приводится в движение с помощью трости, на которую надета кукла. У таких кукол может быть не одна, а две трости, тогда и управляется она двумя руками.

4. Ростовые куклы. Кукла надевается на человека. Изготавливается на специальном каркасе и может быть самых разных размеров.

5. Куклы вертепа. Тело куклы насаживается на рукоятку, держа которую кукловод проводит куклу по щели вертепа. Обычно куклы вырезаются из дерева и обшиваются тканью или раскрашиваются.

6. Мимирующая кукла - верховая театральная кукла из мягких материалов. Пальцы актера, которые находятся в голове куклы, управляют глазами, ртом, носом куклы.

7. Куклы театра теней - плоскостные фигурки. Их показывают на освещенном экране в виде силуэтов.

Тема 4. ТЕАТР НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ

Театр на фланелеграфе (доске, обтянутой тканью). Для организации такого вида деятельности потребуется промышленный или изготовленный самостоятельно фланелеграф и фигурки-персонажи выбранного художественного произведения, на которых необходимо с обратной стороны прикрепить липучки. Таким образом, по мере развития сюжета, ребенку предлагается прикреплять необходимые фигурки на фланелеграф.

Тема 5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Название такого вида театра говорит само за себя — игровая деятельность проводится на столе. Его особенностью является то, что декорации и персонажи должны быть небольшого размера, чтобы была возможность разместить все необходимые атрибуты игры на поверхности. Каким же бывает настольный театр в детском саду: Бумажный (картонный). Нередко такой готовый театр можно найти в каком-либо детском журнале — нужно лишь вырезать и собрать все необходимые детали и можно начинать спектакль. Магнитный представляет собой металлическую доску с магнитами — персонажами какой-либо сказки. Театр из природного материала, например, шишек, каштанов, желудей и др. Удобно размещать таких персонажей в ящике с песком.

2 год обучения

Раздел 1. От истоков к технике

Тема 1. История кукольного театра. Театр и театральное искусство

- 1.1. История русского кукольного театра
- 1.2. Происхождение куклы. Виды кукол
- 1.3. Театр кукол в Древней Греции
- 1.4. Италия – самая кукольная страна в Европе. Виды кукол
- 1.5. Перчаточная кукла – история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки
- 1.6. Петр Иванович Уксусов. Славянские куклы

Тема 2. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

- 2.1. Знакомство с понятиями: интонация, артикуляция, логическое ударение, темп, ударение
- 2.2. Знакомство с понятиями: выразительность, пауза, дикция, речевая моторика
- 2.3. Упражнения на снятие телесных зажимов
- 2.4. Упражнения на мышечное освобождение
- 2.5. Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды).

Тема 3. Художественно - театральные этюды

3.1. Индивидуальные и коллективные этюды

3.2. Этюды на осязание, превращения, движения, воображение.

Тема 4. Работа над спектаклем

4.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения.

4.2. Работа над сценарием

4.3. 4.4. Упражнения для обработки навыков разговора куклы.

4.5. Работа над ролью. Работа с куклой

Краткое описание тем

Раздел 1. От истоков к технике

Тема 1. История кукольного театра. Театр и театральное искусство

Кукольный театр, как искусство, имеет очень длинную историю, которая началась еще в Древнем Египте. Историки считают, что в те далекие времена, женщины в сопровождении музыкантов ходили селениями с куклой в руках.

На вид размер ее был до сорока сантиметров, а в действие кукла приводилась при помощи веревочек. Такие куклы также встречались на территории Сирии и Латинской Америки.

1.1. История русского кукольного театра.

Театральное искусство заслуженно распространилось и на Киевской Руси. Были представлены основные три вида направлений кукольного театра: церковный, придворный и конечно же народный.

Но самым древним, заслуженно считается театр народных актеров – скоморохов. Этим видом искусства мог заниматься любой желающий: каждый, кто считал, что он умеет петь, танцевать, шутить и умел играть на музыкальных инструментах.

1.2. Театр кукол в Древней Греции.

В древней Греции существовали совершенно другие куклы: это были куклы-автоматы, их изготавливали из дорогостоящих пород деревьев и драгоценных сплавов.

1.3. Италия – самая кукольная страна в Европе. Виды кукол.

В Италии процветали, по крайней мере, три формы кукольных представлений: простейшие уличные куклы, танцующие на доске; перчаточные куклы, выступавшие также под открытым небом, но в своём маленьком театрике, надстроенном над лёгкой переносной ширмой-палаткой; марионетки, или куклы на нитях, начинавшие, видимо, уходить с улицы под постоянную крышу.

1.5. Петр Иванович Уксусов. Славянские куклы.

В России перчаточная кукла со странными чертами лица и по имени Иван Ратютю появилась в 17 веке. Однако наибольшее распространение и свое окончательное название она получила только 200 лет спустя. Кстати, сам Петрушка представлялся как Петр Иванович (иногда Петрович) Уксусов.

Тема 2. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

1.2. Знакомство с понятиями: интонация, артикуляция, логическое ударение, темп, ударение

1.3. Знакомство с понятиями: выразительность, пауза, дикция, речевая моторика

1.4. Упражнения на снятие телесных зажимов

1.5. Упражнения на мышечное освобождение

1.6. Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды).

Тема 3. Художественно - театральные этюды

3.1. Индивидуальные и коллективные этюды

3.2. Этюды на осязание, превращения, движения, воображение

Тема 4. Работа над спектаклем

4.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения

4.2. Работа над сценарием. (Понятия: мизансцена, декорация, реквизит, бутафория, сценический костюм, сценические эффекты, устройство сцены и зала.)

4.4. Упражнения для обработки навыков разговора куклы

4.5. Работа над ролью. Работа с куклой

3 год обучения

Раздел 1. Теория и практика

Тема 1. История театрального искусства

- 1.1. Маски и амплуа
- 1.2. Устройство кукол и их пластические возможности
- 1.3. Куклы-марионетки в 18 веке
- 1.4. Великие русские актеры-кукольники

Тема 2. ТРОСТЕВОЙ ТЕАТР

- 2.1. Знакомство с тростевым театром
- 2.2. Обучение способам управления куклами тростевого театра

Тема 3. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

- 3.1. Артикуляционные упражнения
- 3.2. Упражнения на резонирование и развития речевого аппарата

Тема 4. Художественно-театральные этюды

- 4.1. Этюды на воображение
- 4.2. Ситуативные этюды
- 4.4. Этюды с куклой

Тема 5. Работа над спектаклем

- 5.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения
- 5.2. Работа над сценарием
- 5.3. Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка
- 5.4. Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с куклой
- 5.5. Изменение маски кукол
- 5.6. Точная координация танцевальных движений актёра с куклой
- 5.7. Общение со зрителем
- 5.8. Общение с партнёром через куклу. Взаимозаменяемость. Работа с куклой
- 5.9. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Работа с куклой

Краткое содержание тем

Раздел 1. Теория и практика

Тема 1. История театрального искусства

1.1. Маски и амплуа

В глубокой древности маски (от латинского *mascus* — личина) были принадлежностью обрядов, связанных с трудовыми процессами, культом животного, ритуалом погребения, из которых возникли сначала культовые представления, затем — традиционные народные зрелища.

1.2. Устройство кукол и их пластические возможности.

Анимация с помощью рук актера, с использованием предметов. Понятие о ритмике. Комплекс движений. Беседа: Простейшие механизмы марионеток и тростевых кукол. Движение - речь и образ куклы. Способы движения актёра на сцене при работе с куклой. Походки куклы. Зависимость походки от характера, работы, сюжетных обстоятельств.

1.3. Куклы-марионетки в 18 веке.

18 век – век игры. И Кукла – символ игры и символ женщины перебирается из детских комнат в будуары. Кукла-сibarитка образ женщины 18 века. Женщины-игрушки, женщины живущей кукольной постановочной жизнью. Декор тела главная забота и Кукла становится манекеном для упражнений в искусстве преподнести себя, а также модным фетишем того времени.

1.4. Великие русские актеры-кукольники – С. Образцов.

Тема 2. ТРОСТЕВОЙ ТЕАТР

Тростевая кукла более совершенна по своим движениям, но и более сложная в устройстве. Руки куклы движутся при помощи тростей, голова – при помощи центральной трости, называемой гапитом. Тело тростевой куклы имеет свою анатомию. Материалом для неё может служить дерево или толстая проволока. Основу скелета составляют плечи, в середине которых должно быть отверстие для шеи, а по бокам шарнирно прикрепляются руки. Они также делаются из дерева или проволоки, из двух частей со сгибом в локте.

Тема 3. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

3.1. Артикуляционные упражнения. (Жу, За, Зе)

3.2. Упражнения на резонирование и развития речевого аппарата (упражнение «Краски»)

Тема 4. Художественно-театральные этюды

- 4.1. Этюды на воображение – «Где я?»
- 4.2. Ситуативные этюды – «Что случилось!?»
- 4.4. Этюды с куклой

Тема 5. Работа над спектаклем

- 5.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения
- 5.2. Работа над сценарием. (Понятия: тема и идея художественного произведения; Художественный образ, характер и характерность.)
- 5.3. Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка
- 5.4. Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с куклой
- 5.5. Изменение маски кукол. (Самостоятельная творческая работа)
- 5.6. Точная координация танцевальных движений актёра с куклой
- 5.7. Общение со зрителем
- 5.8. Общение с партнёром через куклу. Взаимозаменяемость. Работа с куклой
- 5.9. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Работа с куклой.

4 год обучения

Раздел 1. Работа кукольного театра

Тема 1. История театра кукол. Теория театрального искусства

- 1.1. Тайна куклы. Понятие «театральная кукла», «кукловод»
- 1.2. Кукла в древности
- 1.3. Изготовление кукол и реквизита для театральных миниатюр
- 1.4. Основы кукловождения «Перчаточная кукла»
- 1.5. Особенности работы за ширмой («уровень») с тростями в левой руке (координация)
- 1.6. Импровизация и техника. Постановка эстрадных миниатюр

Тема 4. Работа над спектаклем

4.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения

4.2. Работа над сценарием

4.3. Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка

4.4. Работа над ролью: создание характера, образа

4.5. Взаимозаменяемость. Работа с куклой

4.6. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен

4.7. Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. Работа с ростовой куклой.

Краткое содержание тем

Раздел 1. Работа кукольного театра

Тема 1. Теория и практика театрального искусства

1.1. Тайна куклы. Данный раздел поможет обучающимся понять цели, задачи, содержание данной дисциплины. Понятие «театральная кукла», «кукловод». Кукла - образ и подобие человека. Значение куклы в развитии человечества, связь живого и мертвого.

1.2. Кукла в древности (Обрядовые куклы, куклы мистерий и таинств, мифологическая основа появления кукол). История происхождения куклы: мифы, легенды, сказания народов мира. Кукла в народном календаре.

1.3. Изготовление кукол и реквизита для театральных миниатюр (Кукла из платка, кукла-коробочка, кукла – предмет, кукла-перчатка и др.) Обучение навыкам самостоятельного изготовления различных видов кукол: куклы-«коробочки», «варежковые» куклы, «платковые» куклы, «куклы-прыгунки» и т.д.. Ожившая материя предмета. Персонаж – символ – цвет – образ. Олицетворение человеческих характеров.

1.4. Основы кукловождения «Перчаточная кукла». Знакомство с перчаточными куклами и с приемами ее руководства. Особенности работы актера за ширмой, правила кукловождения на ширме: выход куклы на ширму, уход,

встреча персонажей, диалоги, инсценирование знакомых стихов, песен. «Планшетная кукла» Пластика куклы, ее особенности. Особенности кукловождения на плоскости (пол, стол, «выгородка»). Походка, взгляд, игра с предметами, танец. «Тростевая кукла».

1.5. Особенности работы за ширмой («уровень») с тростями в левой руке (координация). Походка, оценка, движение через точку. Технические упражнения. «Марионетки» Сложная система кукол на «особых нитях». Технические упражнения для марионетки, управление в разном положении.

1.6. Импровизация и техника. Постановка эстрадных миниатюр. Особенность построения концертного номера и его отличие от формы спектакля. Практическая работа с номерами.

Тема 4. Работа над спектаклем

4.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения

4.2. Работа над сценарием

4.3. Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка

4.4. Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с тростевой куклой

4.5. Взаимозаменяемость. Работа с куклой

4.6. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Работа с перчаточными, тростевыми куклами и ростовыми куклами.

4.7. Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. Работа с ростовой куклой

5 год обучения

Раздел 1. Кукольный театр - вчера, сегодня, завтра

Тема 1. Мир кукольного театра

1.1. Профессиональный театр; знаменитые герои театра кукол

1.2. Современный театр кукол (техническое оснащение)

1.3. Жесты – важное средство выразительности при работе с куклой

1.4. Работа над спектаклем

- 1.5. Правила работы с текстом, оформление ролевых тетрадей
- 1.6. Самостоятельное изготовление кукол, декораций и реквизита под руководством преподавателя
- 1.7. Контрольный урок в форме публичного показа спектакля

Краткое описание тем

Раздел 1. Кукольный театр - вчера, сегодня, завтра

Тема 1. Мир кукольного театра

1.1. Профессиональный театр кукол (театры мира, театры Кукол России); знаменитые герои театра кукол (мастера – кукольники, национальные кукольные герои).

1.2. Современный театр кукол (техническое оснащение). Мастерство актера-кукольника (Пластика рук, основы кукловождения, выразительность сценической речи в работе с куклой). Главная задача раздела – добиться гармоничного слияния актера с куклой, понимание значение каждого жеста, знание основных правил работы с куклой (надевание куклы на руки, движения головой, руками, корпусом гимнастика пальцев, этюды с куклами и т.д.).

1.3. Жесты – важное средство выразительности при работе с куклой. Обучающиеся должны знать основные правила манипулирования куклами, основы сценического движения куклы. Итоговыми темами данного раздела являются мастерство кукловождения, владение технологией управления кукол различных конструкций.

1.4. Работа над спектаклем. Выбор материала, знакомство с пьесой, застольный период. Выбор пьесы. Определение темы и идеи, событийного ряда.

1.5. Правила работы с текстом, оформление ролевых тетрадей. Чтение текста по ролям. Определение действенных задач. Изготовление кукол, декораций и реквизита.

1.6. Самостоятельное изготовление обучающимися кукол, декораций и реквизита под руководством преподавателя. Работа над отдельными сценами и эпизодами. Анализ движения кукол, способы выразительности. Репетиционный период на основе этюдного метода. Работа с исполнителями, репетиции в «выгородке» и на ширме, работа над артистической техникой кукольника, репетиции без кукол и с куклами. Прогон спектакля (ввод музыкально-шумового оформления, генеральная репетиция.) Соединение отдельных сцен и эпизодов в единый спектакль с использованием музыкально-шумового оформления. Рабочие прогоны спектакля, генеральный прогон.

1.7. Контрольный урок в форме публичного показа спектакля. Итоговый показ спектакля с приглашением зрителей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

По результатам первого года обучения обучающийся демонстрирует:
знания:

- понятие «театр»
- театральные жанры
- различных видов кукол и способы управления ими
- настольного театра
- пальчикового театра
- тростевой театр

умения:

- игры на имитацию с проговариванием и на развитие мелкой моторики
- развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера
- кукловождения
- управления куклами настольного театра
- пальчиковые игры

По результатам второго года обучения обучающийся демонстрирует:
знания:

- сведения об истории русского кукольного театра, истоках его зарождения
- историю возникновения детского театра; владеть теоретическим материалом о драматургии, об известных актерах-кукольниках

- что представлял собой русский национальный театр в первой половине XIX века, как он развивался и что представляет собой сейчас.

- что такое этюд, виды сценических этюдов

умения:

- объяснить понятия: жест, мимика, сценическая пластика, сценическое движение

- выполнить этюды на заданную тему, выполнить этюды на свободную тему

- выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения

По результатам третьего года обучения обучающийся демонстрирует:

знания:

- основные амплуа актеров, информацию о возникновении подвидов сценической маски;

- иметь представление о русском фольклоре, о городском зрелищном фольклоре, его видах, формах;

- на примере одного из мероприятий рассказать о том, как такие праздничные гуляния проходят в нашем поселке и т.д.

- информацию о Ф.Волкове, М.Щепкине, В.Комиссаржевской и других великих актерах русского национального театра

умения:

- грамотно выполнять упражнения артикуляционные упражнения, освобождать тело от мышечных зажимов и блокад

- владеть навыком работы над речевой моторикой

- вносить индивидуальную корректировку в исполнение отрывка

- работать над тембровой подвижностью голоса

- использовать максимальный тоновый объем речевого голоса

- владеть навыком сценической импровизации
- достигать максимальной сценической выразительности
- грамотно объяснять понятия: чувство баланса, чувство координации, чувство скорости, чувство инерции, чувство напряжения и т.д.
- осуществлять взаимодействие с проработкой невербальных средств общения (интонаций, мимики, движений и т.п.).
- применять полученные знания в создании характера сценического образа

По результатам четвертого года обучения обучающийся демонстрирует:

знания:

- значение следующих понятий: интерпретация, эпизод, эпизодическая роль, идея спектакля, режиссерский замысел, сверхзадача спектакля, целостный образ спектакля

- сведения о значении театрального искусства в жизни человека
- иметь представления об искусстве, как высшей форме общения
- сведения о национальной специфике театральной культуры
- сведения о новинках театральной жизни в воронежских театрах
- значение понятий: ритмичность, музыкальность, быстрота реакции, координация движений, пластическая гибкость, подвижность, гибкость

- значение следующих понятий: интерпретация, эпизод, эпизодическая роль, идея спектакля, режиссерский замысел, сверхзадача спектакля, целостный образ спектакля

умения:

- владеть своим телом, создавать пластические образы
- выполнять специальные упражнения в попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц
- создавать индивидуальные и коллективные пластические композиции.
- заниматься самообразованием по данной теме, совершенствуя свои умения и навыки.

- грамотно владеть техникой актера, навыками импровизации и перевоплощения, навыками кукловождения
- точно объяснять замысел спектакля, грамотно владеть знаниями о мизансцене
- самостоятельно работать над сценарием
- создавать индивидуальные и коллективные мини-сценки и мини-спектакли.
- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;
- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в самостоятельной работе над ролью.

По результатам пятого года обучения обучающийся демонстрирует:

знания:

- о знаменитых кукольниках
- о современном театре кукол
- правил манипулирования куклами

умения:

- гармоничного слияния с куклой
- владения технологией управления куклой
- подбирать материал
- работать в коллективе
- изготовления кукол

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Кукольный театр»:

- текущая,

– промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Кукольный театр». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Кукольный театр» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации

Таблица 2

Полугодия	Форма аттестации
2, 4, 6, 9	Дифференцированные зачеты

Критерии оценки

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если обучающийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

- 4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива обучающегося практически отсутствует, обучающийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер, разрабатывается и утверждается образовательной организацией, реализующей программу, самостоятельно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Задача каждого урока – закрепление и совершенствование приобретенных навыков правильной, чистой и ясной речи.

Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить свои возможности и способности, свои знания и умения.

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого учебного процесса, который должен быть направлен на формирование:

- ассоциативного и образного мышления;
- логического мышления;
- наблюдательности;
- творческой фантазии и воображения;
- внимания и памяти;
- партнерских отношений в группе;
- самодисциплины, умения организовать себя и свое время;
- чувства ответственности;
- коммуникабельности;
- трудолюбия;
- активности.

Методические рекомендации по годам обучения

1-й год обучения: Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относиться к подбору репертуара. Пьесы должны быть увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию положительных черт характера. При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения может изменяться. В репертуар кукольного театра включены:

- инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста;
- адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые пьесы;
- новые, самостоятельно разработанные, пьесы.

2-й год обучения: Кроме вышеперечисленных приемов обеспечение программы включает в себя проведение занятий-лекций, занятий- бесед, занятий-этюдов, игр - драматизаций, занятий-спектаклей.

1. Занятие- лекция проводится с использованием иллюстрированного материала, фильмов, слайдов.

Цель: получение информации о театральном искусстве.

2. Занятие–беседа осуществляется с целью формирования навыка коллективной работы и навыка общения.

3. Занятие-этюд предполагает выполнение упражнений с анализом пластической реакции, развитие мимических, жестовых навыков.

4. Игра - драматизация проводится с целью развития речи воспитанников и их двигательной культуры.

5. Занятие–спектакль совершенствует технику сценической речи, формирует навык коллективной работы и творческой дисциплины.

6. Занятие–путешествие осуществляет развитие творческих способностей, фантазии и воображения у детей.

7. Занятие-погружение формирует нравственное отношение к культурным ценностям.

8. Занятие–представление осуществляет формирование навыка согласованности действий.

9. Занятие–сюрприз развивает самостоятельную творческую активность воспитанников.

10. Занятие–фантазия развивает пластику сценического движения воспитанников.

11. Занятие-творчество предполагает приобретение или совершенствование навыков работы по оформлению спектакля.

12. Занятие–конкурс развивает и совершенствует навыки театрально-исполнительской деятельности.

13. Занятие–творческий отчет осуществляет обобщение опыта коллективной работы.

3-й год обучения: Главное в методике работы с куклой – ощутить неразрывность связи «живого» и «неживого», научиться через куклу передавать

чувства и мысли живого человека. Подступами к овладению сценической деятельностью средствами куклы является упражнения и этюды. Упражнения, этюды дают большие возможности для развития многих особенностей артиста – кукольника: фантазия, наблюдательность, ассоциативного мышления, ритмичности, ловкости и т.д.

4-й и 5-й год обучения: Обучающиеся, пользуясь полученными знаниями в предыдущих классах, набирают опыта, ставя полноактные спектакли.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Греф А. Театр кукол - М.: Владос, 2002.
2. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей. Занятия на основе сказок. - Волгоград: Учитель, 2010.
3. Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. - Ростов-н/Д: Феникс, 2003.
4. Каранович А. Мои друзья – куклы. - М.: Искусство, 1977.
5. Королев М. Искусство театра кукол. - М.: Малыш, 1983.
6. Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия развития, 1997.
7. Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. - СПб, 2011.
8. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. - М., 2009.
9. Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия. - СПб, 2008.
10. Смирнова Н. В театре кукол. - М.: Знание, 1978.
11. Смирнова Н. И ... оживают куклы. - М.: Детская литература, 1982.
12. Соловьева Н.С. Театр кукол для детей. – М.: Всероссийское театральное общество, 1995.
13. Театр, где играют дети. Под ред. А.Б. Никитиной. - М.: Владос, 2001.
14. Трифонова Н. Кукольный театр своими руками. - М.: Айрис-пресс, 2001.
15. Федотов А. Секреты театра кукол - М.: Искусство, 1969.

16. Куклы мира. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2006.

Средства обучения

1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы.

2. Интернет-ресурсы:

3. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html

4. <http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04> – Детский портал «Солнышко»

5. Сайт «Happy-Kids.ru»

<http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-kids.ru&lr=193>

6. Сайт театральной школы «Скаена» - <http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html>

7. Театр-студия «Арт-Мастер»

<http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/>