

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования
«Таксимовская детская школа искусств»

Утверждаю
Директор МБОУ ДОД «ТДШИ»
Л.А. Сучкова
«06» 11 2013 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

Вариативная часть В.00.

Учебный предмет

В.04 Кукольный театр

Для обучающихся 3-5 классов театральных отделений ДШИ

Подготовили Васянович Л.П.
Преподаватель театрального отделения
I квалификационной категории,
Сучкова Л.А.
Преподаватель театрального отделения
высшей категории
Заслуженный работник РБ

Принято
Педагогическим Советом
«06» 11 2013 г.

Таксимо 2014

I. Пояснительная записка

Трудно точно припомнить с каких времен люди начали играть. Игра – естественное состояние человека. Детство каждого происходит в мире ролевых игр, помогающих ему освоить правила и законы взрослых.

Детские игры подобны импровизационным театральным постановкам, где кукла, как и реальный человек, имеет свою одежду, свои игрушки и свои вещи. Ребенок становится и постановщиком, и режиссером, и актером. Он руководит своим маленьким кукольным миром, копируя то, как делают это взрослые. Но каждый ребенок играет по-своему: кому-то нравится строить, а кому-то воевать. По тому, как и в какие игры играют наши дети, судить о том, как будет в будущем выглядеть мир, когда они станут взрослыми.

Сформировать правильные модели поведения, показав, как можно и должно играть – одна из важнейших задач, в осуществлении которой может помочь кукольный театр.

Театр кукол – одна из лучших моделей человечества. Среди качеств, выделяющих кукольный театр из других форм театрального искусства, можно назвать такие, как долговечность и универсальность. Персонажи кукольного театра способны жить целые столетия, а музейная кукла, ведомая рукой опытного кукловода, в любой момент может ожить, разыграв перед нами ту самую комедию, которой еще несколько веков назад восхищались зрители – короли и ремесленники, дворяне и наемные солдаты.

Кукольный театр универсален – его спектакли увлекают в равной степени и взрослых, и детей. Давая возможность взрослому вновь окунуться в детство, а ребенку немного повзрослеть, погружая его в мир эмоций и переживаний, переданных на доступном ему уровне, кукольный театр их сближает.

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.

Программа «Кукольный театр» по форме является модифицированной, по целевому обеспечению потребностей творческого развития – образовательно-развивающей (при разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной, Н.Трифоновой, Л.Иванцовой, О.Коржовой, в которых рассматриваются вопросы организации театра, в том числе и кукольного).

Развитие детей осуществляется посредством приобретения знаний, умений и навыков о театральном действии, а также за счет расширения сферы их духовных потребностей.

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 содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

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.

Реализация программы рассчитана на 3 года. По форме организации и содержанию педагогической деятельности данная программа является модульной и состоит из трёх модулей:

1. Подготовительный
2. Базовый
3. Углублённый.

Дети первого года обучения знакомятся с историей русского кукольного театра, получают начальные представления о театре, как виде искусства, его художественно-воспитательном значении в жизни общества, о роли коллективного творческого труда в искусстве театра, об основных компонентах спектакля и их выразительном значении.

Воспитанники овладевают основами зрительской культуры, учатся руководствоваться чувством коллективизма и дружбы при подготовке и обсуждении спектаклей, игр-драматизаций, сценических отрывков и т. д.

Дети второго и третьего года обучения получают более полное представление о театре, его синтетической природе, его связях с другими видами искусства (кино, литература, изобразительное искусство, музыка), а также о театральных жанрах (комическом и героическом). Воспитанники учатся умению выразить свое представление о том или ином персонаже пьесы, индивидуально или коллективно проинсценировать увиденное, услышанное, получая тем самым возможность развивать навыки анализа исполнителя.

Основные цель программы «Кукольный театр» - развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального искусства.

Данная цель реализуется через решение следующих **задач**:

- реализация творческого потенциала личности воспитанников
- систематическое и целенаправленное развитие зрительного восприятия, пространственного мышления, фантазии, речи детей
- знакомство с основами кукольной театрализации (театральная игра и актёрское мастерство, приёмы кукловождения, сценическое движение, сценическая речь, музыкальное оформление пьесы, декорации, история кукольного театра)
- развитие художественного и ассоциативного мышления
- обогащение эмоционально-образной сферы
- формирование художественных предпочтений, этических, эстетических оценок искусства, природы, окружающего мира
- формирование нравственных качеств, гуманистической личностной позиции, позитивного и оптимистического отношения к жизни
- развитие коммуникативной культуры детей

- формирование у детей представления об искусстве, как высшей форме общения;
- формирование отношения к спектаклю, как к произведению искусства, способному изменить мир;
- формирование потребностей проявлять интерес к народному творчеству; показать лучшие традиции русского народа, помочь воспитанникам глубже освоить свой край, его культуру и историю на примере изучения традиций русского кукольного театра.
- создание условий для проявления творческой активности, воспитание ответственности и творческой дисциплины.

В основу программы положен **принцип историзма**, сочетающийся с постоянным обращением к практике современного театра, что обусловлено художественно-воспитательными задачами и самой спецификой театрального искусства.

Принцип историзма оберегает от случайного и чисто вкусового отбора материала, помогает педагогу и воспитанникам ориентироваться в безбрежном мире искусства, в потоке поступающей к ним разнообразной информации.

В программу включен исторический материал, позволяющий отчетливо выявить связь театрального искусства с определенной эпохой и общественным движением.

К числу стержневых принципов обучения относится и **принцип систематичности**.

В связи с анализом практики современного кукольного театра и театра вообще в программе рассматривается его общественно-воспитательная роль в различные эпохи, а также виды и жанры драматургии кукольного театра в их развитии и обогащении; театр как синтетическое искусство: жизненный материал – пьеса – спектакль, драматург – актер – режиссер, их творческое

содружество и особенности творческого труда каждого; спектакль как целостное произведение искусства; театр и зритель.

Программа методически ориентирована на **принцип последовательности** – это помогает школьникам наглядно и конкретно представить исторические факты и явления (чтение и обсуждение глав книг и т.д.) и **принцип коллективности**: развитие навыков восприятия и анализа спектакля, просмотр и обсуждение пьес и фильмов по произведениям устного народного творчества, а также классиков детской литературы; беседы с использованием грамзаписей; сопоставление разных спектаклей по одному и тому же произведению и т. д.

Принцип доступности предполагает опыт "актерской" работы над текстом пьесы или литературного произведения другого рода (басня, былина, лирическое стихотворение и т. д.) и действенный анализ текста, импровизацию, этюды, чтение в лицах и т. п.

Программа рассчитана на 3 года обучения (120 ч)

Периодичность занятий:

1 год обучения – 1 раз в неделю

2 год обучения – 1 раз в неделю

3 год обучения – 1 раз в неделю

Количество детей в группах: 11 человек. При изучении отдельных тем предусмотрены индивидуально-групповые занятия.

Воспитанники 1-го года обучения должны знать:

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

- что представлял собой русский национальный театр в первой половине XIX века, как он развивался и что представляет собой сейчас.
- объяснить термин УНТ (устное народное творчество), иметь представление о русском фольклоре, его формах и видах.
- что такое техника речи
- какие понятия она в себя включает
- что такое пауза, логическое ударение, интонация и т.д.
- привести примеры упражнений по развитию динамического диапазона, дыхательной разминке
- чем отличаются понятия: техника речи и развитие речи
- что такое дикция
- что такое скороговорка, привести примеры изученных скороговорок
- что такое этюд, виды сценических этюдов

Воспитанники должны уметь:

- объяснить понятия: жест, мимика, сценическая пластика, сценическое движение
- выполнить этюды на заданную тему, выполнить этюды на свободную тему
- выполнять индивидуальные и коллективные речевые этюды
- выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения

Воспитанники 2-го года обучения должны знать:

- 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

Дети должны уметь:

- 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
- уметь использовать максимальный тоновый объем речевого голоса
- грамотно выполнять этюды на заданную тему
- 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
- использовать характерность
- находить средства реализации заданного характера, осуществлять поиск средств органичности и выразительности.

Воспитанники 3-го года обучения должны знать:

- 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

Воспитанники должны уметь:

- владеть своим телом, создавать пластические образы
- выполнять специальные упражнения в попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц
- развивать пластическую выразительность
- создавать индивидуальные и коллективные пластические композиции.
- выполнять речевые этюды – тренировки
- владеть голосовым диапазоном
- грамотно выполнять упражнения на резонирование, работая индивидуально или в подгруппе
- 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;

Поскольку воспитательный потенциал кукольного театра не ограничен образно-семантическим направлением интеллектуального развития

личности, в работе по программе «Кукольный театр» можно выделить поисково-системное направление, цель которого – выработка навыка сбора информации из различных источников, необходимой для созданий художественного образа персонажа и, конечно же, сравнительно-оценочное направление, которое предполагает развитие чувства гармонии и формирования критериев оценки.

Контролем эффективности обучения по программе служат **тест-опросы** по основным разделам:

- «История театрального искусства»
- «Техника речи. Выразительное чтение»
- «Дикция»
- «Устное народное творчество»
- «Художественно - театральные этюды»,

а также **карты оценки знаний, умений и навыков**, составляемые на каждый год.

Показателем эффективности в ходе работы по предполагаемой программе являются:

- приобретенные организаторские навыки
- желание работать на коллективный творческий результат
- умение устанавливать добрые отношения в коллективе, преодолевать трудности
- приобретенные навыки работы с перчаточной, тростевой, ростовой куклами
- приобретенные навыки сценического движения, навыки развития речи
- необходимость в планировании своей деятельности
- умение определиться в своей позиции, отстаивать собственное мнение
- стремление прийти другим на помощь.

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.

Обучение по данной программе предполагает тесное сотрудничество воспитанников и педагога с психологической службой учреждения дополнительного образования, которая подбирает необходимый воспитаннику индивидуальный комплекс коррекционно-развивающих упражнений.

Программа «Кукольный театр» предполагает использование методов психолого-педагогической диагностики творческих возможностей воспитанников:

- беседы,
- наблюдения,
- анкетирование,

которые помимо творческих и учебных задач помогают педагогу анализировать развитие каждого учащегося и создавать комфортный микроклимат. Анкетирование, как один из самых популярных методов психолого-педагогической диагностики, может быть как открытым, так и

закрытым. Но закрытый вид анкетирования предпочтительнее, поскольку обеспечивает большую степень искренности детей. Анкетирование рекомендуется в начале и в конце учебного года. Это помогает педагогу более определённо выстроить планы предстоящей работы, корректировать их в течение года и провести итоговый анализ достигнутого в конце учебного года. Кроме того, даст необходимый аналитический материал для корректировки образовательных задач (в рамках программы), требующих решения в следующем учебном году. Это обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении и позволяет оперативно вносить необходимые коррективы в индивидуальную работу с детьми.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы:

- открытое занятие
- Индивидуальные занятия-тренинги (тестирование, речевые и пластические этюды)
- индивидуально-групповые занятия-тренинги (речевые и пластические этюды, тестирование)
- спектакль
- театрализованное представление
- творческий отчёт
- участие в районных и региональных конкурсах самодеятельного театрального искусства.

С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств ребенка, их соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы на 1-м и 2-м году обучения проводится промежуточная аттестация в следующие сроки: с 15-30 декабря и с 15-30 мая, а на 3-м году – промежуточная(с 15-30 декабря) и итоговая аттестация (с 15-30 мая).

II. Учебно-тематический план

I год обучения

Основные задачи, решаемые в группах

I^{го} года обучения

- Умение ориентироваться в знаниях о театре, как одном из видов искусства. Навык общения с партнером.
 - Выполнение этюдов с анализом пластической реакции: устремление, отказ, торможение и т. д. Выполнение набросков мимических портретов.
 - развитие изначальной природной одарённости воспитанников;
- обучение элементарным основам по предметам театральных дисциплин;
- воспитание общей культуры поведения и общения в творческом коллективе.

в развитии:

- развивать способность к перевоплощению через создание этюдов;
- развивать навык абстрагирования от окружающей действительности при выполнении сценического действия через психофизический тренинг;
- развивать наблюдательность и память через актёрские упражнения.

в обучении:

- научить основам психофизического тренинга;
- научить основам верного дыхания;
- научить оценивать сценические события;
- познакомить с законами выстраивания простейшего сценического действия.

В ВОСПИТАНИИ:

- воспитать навык корректной оценки собственных поступков и поступков других студийцев;
- привить бережное отношение к театральному реквизиту, костюмам, репетиционному помещению и т.д.;
- воспитывать в студийцах творческую потребность постоянного совершенствования актерской психотехники путем индивидуального тренинга и самовоспитания.

Разделы		Общее количество часов	В том числе	
			теоретич. часы	практич. часы
1	Вводное занятие	2	2	-
2	История кукольного театра. Театр и театральное искусство.	10	10	-
3	Техника речи. Дикция. Выразительное чтение.	26	8	18
4	Художественно - театральные этюды.	24	5	19
5	Работа с куклой. Работа над созданием спектакля.	28	2	26
6	Выступление со спектаклем	14	-	14
7	Аттестация	4	2	2
	Всего:	108	29	79

II год обучения

Основные задачи, решаемые в группах

II года обучения.

в развитии:

- развить физические возможности тела, свободы в обращении со своим физическим аппаратом через пластический тренинг и навыки кукловождения;
- развить актёрское внимание, воображение и фантазию воспитанников через упражнения психофизического тренинга;
- развить речевой аппарат воспитанников с помощью речевого тренинга и изучения скороговорок.

в обучении:

- научить воспитанников избавляться от неуверенности и страха перед работой в сложных условиях сценического пространства;
- научить выстраивать сценическое действие, как для себя, так и для партнёра;
- научить чуткому отношению к действиям партнёра в рамках сценического действия;
- научить анализировать характер своего героя, его поступки, слова, мотивы;
- научить основам реализации пластического образа персонажа.

в воспитании:

- воспитать чувство ответственности за партнёров;
- привить культуру сценического поведения на сцене и за кулисами;
- воспитать в студийцах чувство взаимоуважения и взаимовыручки.

Разделы		Общее количество часов	В том числе	
			теоретич. часы	практич. часы
1	Вводное занятие	2	2	-
2	История театрального искусства.	20	16	4
3	Техника речи. Дикция. Выразительное чтение.	22	5	17
4	Художественно - театральные этюды.	20	4	16
5	Работа над созданием спектакля. Работа с куклой.	24	4	20
6	Выступление со спектаклем	16	-	16
7	Индивидуально-групповые занятия	54	6	48
8	Факультатив «Живая кукла»	18	-	18
9	Аттестация	4	2	2
Всего:		180	39	141

Индивидуально-групповые занятия.

Цель и задачи:

- создание условий для проявления творческой активности
- формирование навыка индивидуальной работы
- совершенствование уровня сценической речи, навыков импровизации, техники работы над ролью и мизансценами
- повышение уровня творческой мобильности

№ п/п	Тема занятия	Дата	Кол-во часов	В том числе	
				Теорет.	Практич.
1	Техника речи		2	-	2
2	Дикция		2	-	2
3	Работа с перчаточной куклой		2	-	2
4	Работа над элементами костюма куклы		2	-	2
5	Работа над ролью		2	-	2
6	Выразительное чтение		2	-	2
7	Работа с куклой		2	-	2
8	Работа с куклой		2	-	2
9	Дикция. Техника речи		2	-	2
10	Художественно-театральные этюды		2	-	2
11	Работа над ролью		2	-	2
12	Работа над мизансценой		2	-	2
13	Выразительное чтение		2	-	2
14	Работа с перчаточной куклой		2	-	2
15	Работа с тростевой куклой		2	-	2
16	Художественно-театральные этюды		2	-	2
17	Работа с тростевой куклой		2	-	2
18	Дикция. Техника речи		2	-	2
19	Работа над декорациями		2	-	2
20	Художественно-театральные этюды		2	-	2
21	Выразительное чтение		2	-	2
22	Работа над ролью		2	-	2
23	Изготовление деталей костюма куклы		2	-	2
24	Сценические эффекты		2	-	2

25	Техника речи		2	-	2
26	Дикция		2	-	2
27	Работа с перчаточной и тростевой куклой		2	-	2
	Всего:		54		54

Факультатив «Живая кукла»

Цель и задачи:

- вовлечение детей в коллективную творческую деятельность
- развитие интереса к истории русского кукольного театра
- совершенствование уровня техники работы с куклой, навыков импровизации
- формирование навыков импровизационного общения.

№	Тема занятия	Дата	Кол-во часов	В том числе	
				Практ.	Теорет.
1	Кукольный раёк. Петрушка – Пётр Иванович Уксусов – главная игрушка русского кукольного театра		2	1	1
2	Пьесы о Петрушке. Чтение. Обсуждение. Характеристика персонажей.		2	1	1
3	Пьеса «Петрушка и Цыган». Игра- драматизация по пьесе.		1	-	1
4	Работа над пьесой «Петрушка и Цыган». Ролевое соответствие. Считка. Работа над ролью.		1	1	-
5	Изготовление декораций. Спецэффекты. Работа с куклой.		1	1	-
6	Генеральная репетиция спектакля.		1	1	-
7	Выступление со спектаклем в МОУДОД ЦРТДиЮ.		1	1	-
8	Пьеса «Петрушка и Султан». Ролевое соответствие. Считка		1	1	-
9	Работа над пьесой «Петрушка и Султан». Работа над ролью. Работа с куклой.		1	1	-
10	Изготовление декораций. Спецэффекты. Работа с куклой		1	1	-
11	Генеральная репетиция спектакля		1	1	-

12	Выступление со спектаклем в МОУДОД ЦРТДиЮ.		1	1	-
13	Работа над пьесой «Петрушка хочет жениться». Ролевое соответствие. Считка.		1	1	-
14	Изготовление декораций. Спецэффекты. Работа с куклой		1	1	-
15	Генеральная репетиция спектакля		1	1	-
16	Выступление со спектаклем в МОУДОД ЦРТДиЮ.		1	1	-
	Всего:		18	15	3

III год обучения

Основные задачи, решаемые в группах

III года обучения.

в развитии:

- Развивать ассоциативное видение реальности через актёрские упражнения;
- Развивать воображение и фантазию воспитанников через процесс перевоплощения с помощью театральной куклы;
- Развивать способность к творческому образу мышления.

в обучении:

- Познакомить с техникой перевоплощения в процессе работы актёра над ролями различных жанров;
- Научить использовать речь как выразительное средство при создании образа;
- Обучить воспитанников методике работы с поэтическим, прозаическим и драматическим текстам, а также навыкам работы с различными видами театральных кукол.

в воспитании:

- воспитать чувство ответственности за общее творческое дело;
- привить культуру исполнительского мастерства;
- привить интерес к культуре речи.

Разделы		Общее количество часов	В том числе	
			теоретич. часы	практич. часы
1	Вводное занятие	2	2	-
2	История театра кукол. Теория театрального искусства.	8	8	-
3	Художественно - театральные этюды.	24	2	22
4	Техника речи. Дикция. Выразительное чтение.	22	2	20
5	Работа над спектаклем. Работа с куклой.	28	2	26
6	Выступление со спектаклем	20	-	20
7	Индивидуально-групповые занятия	108	18	90
8	Аттестация	4	2	2
Всего:		216	36	180

Индивидуально-групповая работа

Цель и задачи:

- создание условий для проявления творческой активности
- формирование навыка индивидуальной работы
- совершенствование уровня сценической речи, навыков импровизации, техники работы с куклой
- повышение уровня творческой мобильности

№			Кол-во	В том	числе:
п/п	Тема занятия	Дата	часов	Теорет.	Практич.
1	Техника речи		2	-	2

2	Дикция		2	-	2
3	Работа с перчаточной куклой		2	-	2
4	Работа с тростевой куклой		4	-	4
5	Работа над ролью		2	-	2
6	Выразительное чтение		2	-	2
7	Работа с куклой		2	-	2
8	Работа с куклой		2	-	2
9	Дикция. Техника речи		2	-	2
10	Художественно-театральные этюды		2	-	2
11	Работа над ролью		4	-	4
12	Работа над мизансценой		4	-	4
13	Выразительное чтение		2	-	2
14	Работа с перчаточной куклой		2	-	2
15	Работа с тростевой куклой		4	-	4
16	Художественно-театральные этюды		2	-	2
17	Работа с ростовой куклой		4	-	4
18	Дикция. Техника речи		2	-	2
19	Взаимосвязь импровизации с техническими навыками		2	-	2
20	Художественно-театральные этюды		4	-	4
21	Выразительное чтение		2	-	2
22	Работа с ростовой куклой		4	-	4
23	Изготовление деталей костюма куклы		2	-	2
24	Сценические эффекты		2	-	2
25	Работа над мизансценой		2	-	2
26	Дикция. Техника речи		2	-	2
27	Работа над ролью		2	-	2
28	Работа с ростовой куклой		4	-	4
29	Техника речи		2	-	2
30	Дикция		2	-	2
31	Работа с перчаточной куклой		2	-	2
32	Работа с тростевой куклой		2	-	2
33	Работа над ролью		2	-	2
34	Выразительное чтение		2	-	2
35	Сценические эффекты		2	-	2
36	Работа с куклой-марионеткой		2	-	2
37	Дикция. Техника речи		2	-	2
38	Художественно-театральные этюды		2	-	2
39	Работа над ролью		2	-	2
40	Работа над мизансценой		4	-	4
41	Выразительное чтение		2	-	2

42	Работа с перчаточной куклой		2	-	2
43	Работа с тростевой куклой		4	-	4
44	Художественно-театральные этюды		2	-	2
	Всего:		108		

III. Содержание программы

Первый год обучения.

1. Вводное занятие

Знакомство с программой объединения. Техника безопасности при организации занятий. Определение уровня подготовленности детей.

2. История кукольного театра. Театр и театральное искусство -10ч.

- История русского кукольного театра.

Происхождение куклы. Виды кукол.

Изготовление первобытным человеком фигурок духов и поклонение им.

Театр кукол в Древней Греции.

Италия – самая кукольная страна в Европе. Виды кукол.

Перчаточная кукла – история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки.

Петр Иванович Уксусов. Славянские куклы.

Детский театр и драматургия.

Беседа «Русский фольклор».

Занятие «Кавалер Ордена улыбки» (о С.В. Образцове). Театр С.В.Образцова – школа для всех кукольников.

Беседа «Воронежский государственный театр кукол «Шут».

Занятие-путешествие «Уолт Дисней-человек и режиссер».

Беседа «Мы идем в театр»

3. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

- Знакомство с понятиями: интонация, артикуляция, логическое ударение, темп, ударение.
- Знакомство с понятиями: выразительность, пауза.
- Знакомство с понятиями: дикция, речевая моторика.
- Разучивание скороговорок.
- Составление новых скороговорок.
- Артикуляционные упражнения.
- Упражнения на резонирование.
- Упражнения на снятие телесных зажимов.
- Упражнения на мышечное освобождение.
- Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды).
- Упражнения на владение интонацией.

4.Художественно - театральные этюды

- Понятие этюда, разновидности сценических этюдов. Жест, мимика, пластика. Сценическое движение.
- Индивидуальные и коллективные этюды.
- Этюды на осязание.
- Этюды превращения.
- Этюды движения.
- Этюды на воображение.
- Ситуативные этюды.
- Этюды на подражание.
- Действие и подражание.
- Этюды превращения.

5. Работа над спектаклем

Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения .

Работа над сценарием.

Понятия: мизансцена, декорация, реквизит, бутафория, сценический костюм, сценические эффекты, устройство сцены и зала. История театрального здания.

Перчаточная кукла.

Основное положение перчаточной куклы.

Работа над основным положением перчаточной куклы.

Характер и образ в передаче интонации.

Сравнение образа героя с предметом, издающим звуки.

Упражнения для обработки навыков разговора куклы.

Диалог героев. Вождение куклы.

Упражнения на ширме, отработка походки

Оценка происходящего через куклу. Остановка в движении.

Ролевое соответствие. Считка.

Работа над ролью. Работа с куклой.

Работа над мизансценами. Работа с куклой.

Взаимозаменяемость, импровизация.

Генеральная репетиция спектакля.

Второй год обучения.

1. Вводное занятие

- Знакомство с программой обучения. Техника безопасности при организации и проведении занятий. Определение уровня подготовленности детей.

2. История театрального искусства

Маски и амплуа

Устройство кукол и их пластические возможности.

Куклы-марионетки в 18 веке. Репертуар иностранных кукольников.

Великие русские актеры-кукольники

История театрального здания.

Занятие-путешествие «Любите ли вы театр?»

Городской зрелищный фольклор - один из истоков развития русского театрального искусства

Лекция «Воспитание творческой личности средствами театрального искусства»

Новости театральной жизни в Воронеже.

3. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение.

- Артикуляционные упражнения.
- Упражнения на резонирование.
- Упражнения на снятие телесных зажимов.
- Упражнения на мышечное освобождение.
- Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды).
- Упражнения на владение интонацией.

4. Художественно-театральные этюды

- Этюды на осязание.
- Этюды превращения.
- Этюды движения.
- Этюды на воображение.
- Ситуативные этюды.
- Этюды на подражание.
- Этюды с куклой.

5. Работа над спектаклем

Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения.

Работа над сценарием.

Понятия: тема и идея художественного произведения; Художественный образ, характер и характерность.

Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка.

Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с куклой.
Изменение маски кукол.
Основной ритм движения куклы.
Точная координация танцевальных движений актёра с куклой.
Общение со зрителем.
Общение с партнёром через куклу.
Взаимозаменяемость. Работа с куклой.
Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Работа с куклой.
Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. Работа с куклой.
Генеральная репетиция спектакля.

Третий год обучения.

1. Вводное занятие

- Знакомство с программой обучения. Техника безопасности при организации и проведении занятий. Определение уровня подготовленности детей.

2. История театра кукол. Теория театрального искусства

- Интегрированное занятие «Праздник кукол».
- Значение театра в духовном обогащении человека и формировании его мировоззрения.
- Занятие-путешествие «Тайна вдохновения» (о системе работы К.С.Станиславского).
- Беседа «Формирование представления о творческой интерпретации».
- Занятие-представление «Все начинается с игры».
- Новости театральной жизни в Воронеже.

3. Художественно-театральные этюды

- Индивидуальные и коллективные этюды.
- Этюды превращения.
- Этюды на воображение.
- Ситуативные этюды.
- Этюды на подражание.
- Этюды движения.
- Этюды на осязание.
- Этюды на проявление человеческих эмоций
- Этюды на выразительность жеста
- Этюды на органическое молчание
- Пластические этюды.
- Импровизационные блиц-этюды.

4. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

- Артикуляционные упражнения.
- Упражнения на резонирование.
- Упражнения на снятие телесных зажимов.
- Упражнения на мышечное освобождение.
- Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды).
- Упражнения на владение интонацией.

5. Работа над спектаклем

- Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения.
- Работа над сценарием.
- Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка
- Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с тростевой куклой.
- Взаимозаменяемость. Работа с куклой.

- Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен. Работа с перчаточными, тростевыми куклами и ростовыми куклами.
- Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. Работа с ростовой куклой.
- Генеральная репетиция спектакля.

IV. Методическое обеспечение программы

Театральное образование и воспитание выполняет познавательную, воспитательную и развивающие функции и осуществляется по следующим направлениям:

- воспитание основ зрительской культуры
- развитие навыков театрально-исполнительской деятельности
- накопление знаний о театре

В соответствии с этим программа «Кукольный театр» предполагает использование следующих приемов:

- обсуждение
- самоанализ
- коллективный анализ

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.

В целях успешной работы по программе осуществляется использование следующих методических, дидактических материалов и наглядных пособий:

1. Блок-тема №1 «История театрального искусства» включает следующие материалы:

- Лекция «История русского национального театра».
- Беседа «История развития национального театра на примере Брумбергского театра в Петербурге».
- Памятка «Театральный курс».
- Занятие «Мы идем в театр».

- Беседа «Античный театр».
- Беседа «Детский театр и драматургия».
- Беседа «История русского кукольного театра».
- Беседа «Маски и амплуа. Бутафория, реквизит и специальные эффекты».
- Беседа «Фронтальные театры».
- Беседа «Воронеж-город театральный».
- Лекция «Городской и сельский зрелищный фольклор - один из истоков развития русского театрального искусства».
- Беседа-путешествие «Русский фольклор».
- Занятие «Гайна вдохновения» (о системе работы с актером К.С.Станиславского).
- Лекция «Значение театра в духовном обогащении человека и формирование его мировоззрения»
- Беседа «Формирование представления о творческой интерпретации».
- Занятие-путешествие «Уолт-Дисней – человек и режиссер».
- Занятие «Кавалер Ордена Улыбки» - (о С.В.Образцове).
- Беседа «Великие русские актеры: М.Щепкин, В.Комиссаржевская, В.Качалов и др.
- Беседа «Ф.Г.Волков – отец русского театра».
- Лекция «Воспитание творческой личности средствами театрального искусства».

2. Блок-тема №2 «Художественно-театральные этюды» включают следующие материалы:

- Открытое занятие «Творческая мобилизация. Этюды движения. Перевоплощение».
- Открытое занятие «Действие и подражание. Этюды превращения».
- Карточки-задания на тему:
 - * Этюды на осязание

- * Этюды движения
- * Этюды превращения
- * Ситуативные этюды
- * Этюды на воображение

3. Блок-тема №3 «Дикция. Техника речи. Выразительные чтение»

включает следующие материалы:

- Артикуляционные упражнения (артикуляционная гимнастика).
- Упражнения на резонирование.
- Упражнения на снятие телесных зажимов.
- Упражнение на мышечное освобождение.
- Упражнение для развития речевого аппарата (речевые этюды).
- Упражнения на владение интонацией.
- Карточки-задания на тему «Скороговорки».
- Открытое занятие «Техника речи».

4. Блок-тема №4 «Работа над спектаклем» включает следующие материалы:

- Сценарий спектаклей:
 - * «Сказка о царе Горохе»
 - * «Маленький принц»
 - * «Мы не пустим скуку в дом»
 - * «Золушка»
 - * «Приключения домовенка Кузи»
 - * «Домовенок Кузя и Вреднючка»
- Сценарии праздников-конкурсов:
 - * «Золотая осень»
 - * «Новогоднее представление»
 - * «Подарок маме»
 - * «Осенняя сказка»
 - * «Здравствуй, школа!»

* «Рождественская елка» и др.

5. Блок-тема №5 «Массовая работа» включает следующие материалы:

Конкурсная программа «Театральный бомонд»

- Игровая программа «Театр игры»
- Музыкальное шоу «Калейдоскоп»
- Конкурсная программа: казино «Хочу быть взрослым»
- Конкурс пантомимного мастерства «КПМ»
- Посиделки-соревнования «Раз в крещенский вечерок»
- Игровая программа «Весна - красна»
- Фольклорный праздник «Потешки накануне Рождества»
- Конкурсная программа «Ура, каникулы!»
- Фольклорный праздник «Великая Масленица»
- Конкурсная программа «Тезки и однофамильцы»
- День Смеха «Кто во что горазд»
- Игра-конкурс «Космическое путешествие»
- Конкурсная программа «Рады мы проказам Матушки-Зимы»

6. Блок-тема №6 «Новости театральной жизни» включает:

- Статьи о новинках театральных сезонов в Воронеже.
- Статьи о театрах города Воронежа:
 - * театре кукол «Шут»
 - * театре оперы и балета
 - * театре юного зрителя
 - * театре драмы им. А.В.Кольцова
 - * Камерном театре
- «Золоченые лбы»
- «Кукольный театр начинается с детства»
- «Волшебник из страны кукол вернулся»
- «В Воронеже выступят лучшие театры кукол Мира»
- «Гадкий, дикий, влюбленный»

- «Как взрослые играют в куклы»
- «Театральные премьеры»
- «Подмости»
- «Финита ля комедия»
- «Ворон и Еж приглашают в театр»
- «Театральные подростки»
- «ТЮЗ подготовил еще одну революцию»
- «Актеры валяют дурака от души»
- «Премьерное поведение»
- «На спектаклях в ТЮЗе рыдают даже критики» и т.д.

7 .Папка «Из опыта работы педагога» -

«Театральные технологии, обеспечивающие интеграцию воспитания и образования учащихся на основе использования активных методов обучения» включает следующие материалы:

- Занятие-представление «Все начинается с игры»
- Интегрированное занятие «Праздник кукол»
- Занятие-путешествие «Любите ли вы театр?»
- Занятие-фантазия «Я, ты, он, она...»
- Занятие-конкурс «Калейдоскоп шуток и розыгрышей»
- Занятие-путешествие «Веселый экспресс»
- Мастер-класс: занятие-путешествие «Театрализованные представления»
- Интегрированное занятие-представление «Сказка о том, как Тимоша добро-разум искал»
- Занятие представление «Журавль и цапля»

Кроме вышперечисленных дидактических материалов в работе по программе успешно используются наглядные пособия:

- Стенд «Азбука поведения в театре»

- Стенд «Театральный алфавит»
- Стенд «История театрального здания»
- Стенд-раскладушка «Профессиограмма - актер»
- Стенд-газета «Знакомьтесь: это мы!»
- Стенд-газета «И снова о нас»

Список литературы для педагогов:

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г
2. Артемьева Л.В. «Театральные игры дошкольников» М., Просвещение, 1991 г
3. Булатова О.С. «Педагогический артистизм» М., Академия, 2001 г
4. Енин А.В. «Учитель-актер» Воронеж, 1998 г
5. Ершов П.М. «Технология актерского искусства» М., ТОО «Горбунок», 1992г
6. Караманенко Г.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр дошкольникам» М., Просвещение, 1982 г
7. Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеева. Театрализованные игры в школе.- М.: Школьная Пресса, 2003
8. Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., 1982г
9. Некрылова А.Ф. Библиотека русского фольклора «Народный театр» М., Советская Россия, 1991 г
10. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр» М., Аркти, 2002 г
11. Хренников Б.О. «Программы образовательных учреждений» М., Просвещение, 1995 г
12. «Энциклопедический словарь юного зрителя» М., Просвещение, 1989
13. Интернет-ресурсы:
 - http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html

- <http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04> – Детский портал «Солнышко»
- Сайт «Happy-Kids.ru»
<http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-kids.ru&lr=193>
- Сайт театральной школы «Скаена» - <http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html>
- Театр-студия «Арт-Мастер»
<http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/>

Список литературы для детей:

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г
2. Артемьева Л.В. «Театральные игры дошкольников» М., Просвещение, 1991 г
3. Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
4. Белянская Л.Б. «Хочу на сцену» М., Просвещение, 1982 г
5. Караманенко Г.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр дошкольникам» М., Просвещение, 1982 г
6. Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеева. Театрализованные игры в школе.- М.: Школьная Пресса, 2003г
7. Некрылова А.Ф Библиотека русского фольклора «Народный театр» М., Советская Россия, 1991 г
8. Трифонова Н.М. «Кукольный театр своими руками» М., 2001 г
9. «Энциклопедический словарь юного зрителя» М., Просвещение, 1989 г
10. Интернет-ресурсы:
 - <http://www.puppet-shut.ru/index.php> - сайт Воронежского государственного театра кукол «Шут»

- http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html
- <http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04> – Детский портал «Солнышко»
- Сайт «Happy-Kids.ru»
<http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-kids.ru&lr=193>
- Сайт театральной школы «Скаена» - <http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html>
- Театр-студия «Арт-Мастер»
<http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/>