

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Набережные Челны
«Детская школа театрального искусства»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**Предметная область -
ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
КУКЛОВОЖДЕНИЕ**

Набережные Челны 2019

<p>«Рассмотрено» Методическим советом образовательного учреждения</p>	<p style="text-align: right;">«Утверждаю»</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">Директор – Евграфов И.П.  (подпись)</p>
<p style="text-align: center;"><i>16.08.2019,</i> (дата рассмотрения)</p>	<p style="text-align: center;"><i>16.08.2019,</i> (дата утверждения)</p>

Разработчик программы – Стальмакова Алевтина Владимировна, преподаватель актерского мастерства и сценической речи высшей квалификационной категории

Рецензент – Клюев Игорь Юрьевич, режиссер Набережночелнинского государственного театра кукол, заслуженный артист Республики Татарстан

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Программа «КУКЛОВОЖДЕНИЕ» разработана на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области театрального искусства «искусство театра», и является одной из дополнительных дисциплин в Детской школе театрального искусства. Она охватывает все вопросы, касающиеся работы с театральной куклой.

Театрализованная деятельность «театральной куклы» представляет собой органический синтез художественной литературы, музыки, танца, актерского мастерства и сосредотачивает в себе средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, способствует развитию эстетического восприятия окружающего мира, детской фантазии, воображения, памяти, познавательных процессов, знания об окружающем мире и готовности к взаимодействию с ними. Искусство кукольного театра начинается там, где кукла несет "новое" в жизнь: новый образ, новую пластику, новый звук. Такая кукла является стимулятором, вызывающим на творчество. Кукла есть "оживление" неживой материи при помощи рук актера и фантазии. "Ожившие" герои будят у ребенка воображение, рождают новые образы, которые влияют на ребенка: в работу включается мыслительный процесс. Прежде чем "оживлять" куклу, рассматривается внешний образ, составляется характеристика, подбирается соответствующая интонация и стиль речи.

В этом процессе общения проявляется познавательная и предметная деятельность ребенка. Овладение речью через куклу позволяет ребенку воспринимать явления более осознанно. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании действительности.

Восприятие живой образной речи побуждает детей к творчеству художника, поэта, скульптора, режиссера, а это все вместе составляет основу профессии

кукольника. Театр кукол - способ пластического мышления в пространстве. При этом главное внимание уделяется развитию ассоциативного мышления.

2. Срок реализации учебного предмета «Кукловождение» для детей, поступивших в образовательное учреждение с 6,6 месяцев до 9 лет, составляет 7 лет (со 2 года обучения 8 летнего образования). Срок освоения программы для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 1 год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом ДШТИ на реализацию учебного предмета «Кукловождение»:

Нормативный срок обучения 7 (8) лет

классы	2-7 классы	2-8 классы
Максимальная учебная нагрузка в часах;	216	252
Количество часов на аудиторные занятия	108	126
Количество часов на внеаудиторную работу	108	126

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. Обучение проходит в форме индивидуальных занятий. Для более эффективного усвоения материала используются мастер классы и семинары. Рекомендуемая продолжительность урока 45 минут.

5. Цели и задачи предмета «Кукловождение»:

ЦЕЛИ:

1. Сочетание общего развития образного и ассоциативного мышления детей со специальным, связанным с реализацией образа, перенесенного в куклу, а также с техникой вождения куклы и необходимым для этого сценическим мастерством.
2. Знакомство учащихся с различными видами театра кукол (теневым, пальчиковым, перчаточным, тростевым, планшетным).
3. Поэтапное освоение детьми работы с театральной куклой.

4. Учить действовать на сценической площадке естественно.
5. Воспитывать доброжелательность, контактность в отношении со сверстниками, а также согласовывать свои действия с партнерами по сценической площадке.

ЗАДАЧИ:

Учащиеся должны:

- владеть навыками актерского психотренинга;
- знать происхождение куклы, виды кукол;
- уметь определять идею произведения, сверхзадачу;
- владеть темпо-ритмом, чувством пространства сцены, ширмы;
- уметь общаться со зрителем и партнером через куклу; владеть тембровой и интонационной техникой голоса;
- владеть техникой вождения кукол: перчаточной, тростевой, марионеточной, планшетной.

6. Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения);
- индивидуальный (разбор, самостоятельная работа).

7. Материально – технические условия для реализации программы.

Материально техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных планом и программой. Занятия по кукловождению должны проводиться в просторном, хорошо проветриваемом учебном классе, в котором имеется ковровое покрытие для упражнений по работе с театральной куклой с движением компонентом. Стационарные или передвижные ширмы для верховых и низовых кукол и экраны для теневого театра. Наличие учебных кукол (перчаточных, планшетных, тростевых). Материальная база отдельных частей реквизита, спортивного инвентаря, костюмов, предметов для занятий. Должна быть библиотека, с наличием в ней достаточной по объему художественной и обучающей литературы; материалов по видео- аудио- записям; ТСО (телевизор, магнитофон, DVD).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Кукловождение» имеет следующие разделы:

1. Мышечная тренировка рук

2. Основы владения куклой
3. Работа над образом куклы
4. Основы сценического мастерства
5. История театра кукол

Все разделы программы «Кукловождение» осваиваются в тесной взаимосвязи. Педагог должен раскрыть необходимость постоянной тренировки мышц рук (пальцы, кисти рук, плечевой комплекс). Вести контроль за тщательным и целевым наблюдением в жизни при работе над образом куклы. Использовать умения и навыки, приобретенные на уроках по актерскому мастерству и сценической речи для создания сценического действия за ширмой. Помочь учащемуся в раскрытии возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение потребности проявить и выразить себя, передать свое настроение, реализовать свои творческие способности. Раздел «История театра кукол» дает начальные сведения о традициях театра разных систем и традиционного русского театра кукол.

Воспитанники должны иметь элементарные представления о театральных профессиях и специальных терминах кукольного театрального мира.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела и темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим-ая учебная нагрузка	Самостоя-тельная работа	Аудиторные занятия
			34	16	18
1.	<i>Мышечная тренировка рук.</i> 1.1 Пальчиковая гимнастика 1.2 Расслабление мышц рук	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
2.	<i>Основы владения куклой.</i> 2.1. Теневой театр Обучение элементарным действиям с образом-тенью.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
3.	<i>Работа над образом куклы.</i>	Урок в индивидуальной	12	6	6

	3.1. Этюды с теневым театром. «Знакомство», «Прощание», «Животные» «Колобок» Театр предметов.	форме			
4.	История театра кукол. 4.1. Беседа о появлении первых театральных кукол.	Урок в индивидуальной форме	4	2	2
5.	Итоговый показ	Контрольный урок	2		2
	<u>Итого :</u>	34			

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мышечная тренировка рук

Тема 1.1 Упражнение на мышечное напряжение и расслабление пальцев рук, перекачивание мышечной энергии, точечная гимнастика на кончики пальцев.

Тема 1.2 Тренинг на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов (упражнения с нагрузкой – предметы)

Основы владения куклой.

Тема 2.1. Использование белой ширмы (стены) и источника света для показа образов животных и людей тенью. Рука как вид куклы : образы волка, зайца, птиц, лягушки, человеческое лицо в профиль.

Работа над образом куклы.

Анимация с помощью рук актера, используя предметы. Понятие символа через цветовую гамму (пример: розовая ленточка -девочка, синяя - мальчик) Символика цвета: белый - невеста, черный - зло, серый - призрак, розовый - мечта и т.д. Коллективное сочинительство (что было бы, если бы...) истории с теми героями, которых "оживили". Этюды с теневым театром. «Знакомство», «Прощание», «Животные».

История театра кукол.

4.1. Беседа о появления первых театральных куклах, первых театров кукол. Вертеп, действия на религиозные темы (артисты – кукольники показывали историю рождения Христа и историю царя Ирода). Использование иллюстраций, видеоматериала.

Итоговый показ Контрольный урок проходит в виде театрализованных композиций теневым театром с использованием музыки, звуковых эффектов. Тематика: русские народные сказки «Колобок» «Репка» и др., видеоклип песни, простые бытовые сюжеты.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела и темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим-ая учебная нагрузка	Самостоя-тельная работа	Аудиторные занятия
			34	16	18
1.	Мышечная тренировка рук. 1.1 Пальчиковая гимнастика с предметами. 1.2. Мышечный тренинг рук с небольшой нагрузкой	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
2.	Основы владения куклой. 2.1. Знакомство с перчаточной куклой. Работа пальцев рук в перчаточной кукле. 2.2 Упражнения на ширме. Оценка происходящего через куклу.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
3.	Работа над образом куклы. 3.1. Выбор	Урок в индивидуальной форме	12	6	6

	персонажа куклы. 3.2. Этюды с передачей характерных особенностей куклы.				
4.	История театра кукол. 4.1. Беседа о первом русском театре кукол, Петрушка	Урок в индивидуальной форме	4	2	2
5.	Итоговый показ	Контрольный урок	2		2
	Итого :		34		

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мышечная тренировка рук

Тема 1.1 Использование предметов для обучения манипуляции через пальцы: небольшие деревянные палочки, теннисные шарики, карточки, монетки. Продолжать упражнения на мышечное напряжение и расслабление пальцев рук, перекачивание мышечной энергии, точечная гимнастика на кончики пальцев.

Тема 1.2 Тренинг на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов с использованием спортивного инвентаря: резинки, эспандера, мячиков для точечного массажа.

Основы владения куклой.

Тема 2.1. *Упражнения и этюды с перчаточными куклами:*

- 1) «наклоны туловища в разные стороны», «кукла смотрит в разные стороны», «забор»;
- 2) упражнения для тренировки походки: «ходьба на месте», «кукла марширует», кукла двигается выразительно — «с опаской», «уверенно», «радостно», грустно»; «как солдат», «как робот» и т.п.;
- 3) упражнения для отработки взгляда куклы: «кукла «следит» взглядом за птицей, жуком, бабочкой, качелями и пр.»;
- 4) упражнения для отработки навыков разговора куклы: «кукла рассказывает сказку, потешку», «кукла рассказывает стихотворение»;

- 5) упражнения для отработки бега и прыжков куклы: «кукла бежит и ловит кого-то», «кукла бежит разными способами в ритме песни», «кукла прыгает по кочкам», «кукла прыгает разными способами в ритме песни»;
- 6) упражнения для передачи образного движения: «кукла ползет», «кукла крадется», «кукла ложится, лежит, встает, уходит», «кукла садится отдохнуть», «кукла идет и оборачивается на отклик».

Тема 2.2 Знакомство с ширмой, ее размерами и пространством за ней .
«Выгородок» .Упражнения на ширме. Оценка происходящего через куклу.
Остановка в движении (увидел, услышал, почувствовал);

- осмысление (собрание признаков);
- принятие решения; конкретные действия.

Работа над образом куклы.

Тема 3.1. Учащиеся выбирают самостоятельно персонажей из русских народных сказок и придумывают ситуации, в которые попадают куклы, и способы их разрешения конфликтов.

Тема 3.2. Этюды с передачей характерных особенностей куклы. Упражнения для тренировки кукольной «походки»:

-ходьба в разных направлениях, маршировка кукол в паре, овладение последовательностью действий «шел — забыл — вернулся», «шел — споткнулся»;

- упражнения для отработки взгляда куклы: «кукла ждет, высматривает кого-то», «кукла сердится», «кукла чувствует себя виноватой», «кукла радуется»;

- упражнения, в которых кукла разговаривает: ведут диалог, общую беседу;

Важно следить за тем, чтобы взгляд куклы был точно направлен на того, кому адресована речь; не допускать излишних движений головой, чтобы они не перешли в болтание куклой. Кукла, которая говорит, слегка двигается в такт речи. Кукла, которая слушает, неподвижна.

История театра кукол.

4.1. Беседа о появления первого русского кукольного театра. Ярмарочные балаганчики. Раек. Петрушка – Пётр Иванович Уксусов – главная игрушка русского кукольного театра. Пьесы о Петрушке. Чтение. Использование иллюстраций, видеоматериала.

Итоговый показ Контрольный урок проходит в виде парных этюдов-зарисовок по русским народным сказкам за ширмой. Использование в творчестве воспитанников:

- осознанных ассоциаций,
- нестандартных приемов и решений образа-куклы.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела и темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			35	17	18
1.	Мышечная тренировка рук. 1.1. Мышечный тренинг рук с небольшой физической нагрузкой	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
2.	Основы владения куклой. 2.1. Работа пальцев рук в перчаточной кукле. 2.2 Упражнения на ширме.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
3.	Работа над образом куклы. 3.1. Выбор персонажа куклы. 3.2. Этюды с передачей характерных особенностей куклы.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
4.	Сценическое мастерство. 4.1. Выбор и разбор по событиям новой пьесы. 4.2. Сверхзадача. Нестандартный путь решения сценического образа куклы.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4

5.	История театра кукол. 5.1.Куклы Европы и Греции.		2	1	1
6.	Итоговый показ	Контрольный урок	1		1
	<u>Итого:</u>	35			

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мышечная тренировка рук

Тема 1.1 Использование предметов для обучения манипуляции через пальцы: небольшие деревянные палочки, теннисные шарики, карточки, монетки. Продолжать упражнения на мышечное напряжение и расслабление пальцев рук, перекатывание мышечной энергии, точечная гимнастика на кончики пальцев.

Тренинг на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов с использованием спортивного инвентаря: резинки, эспандера, мячиков для точечного массажа.

Основы владения куклой.

Тема 2.1. ***Упражнения и этюды с перчаточными куклами:***

- дети самостоятельно придумывают ситуации, в которые попадают куклы, и способы разрешения конфликтов.

-упражнения для отработки бега и прыжков куклы: «кукла прыгает, как ребенок, как зверек», «кукла прыгает через препятствие»;

-упражнения для отработки других способов движения: «куклы садятся парой спиной к спине», «куклы ползут друг за другом», «куклы крадутся друг за другом, спиной друг к другу»;

-этюды с воображаемыми предметами в одно или несколько действий: «куклы тащат тяжелый мешок», «куклы строят дом из кубиков», «куклы вытирают пыль», «куклы нюхают и срывают цветок», «куклы копают яму».

Тема 2.2 Знакомство с ширмой, ее размерами и пространством за ней .
«Выгородок» .Упражнения на ширме. Оценка происходящего через куклу.
Остановка в движении (увидел, услышал, почувствовал);

- осмысление (собрание признаков);
- принятие решения; конкретные действия.

Работа над образом куклы.

Тема 3.1. Репетиции в "выгородке"__Через характерность персонажа путем ассоциаций находим точный образ-символ, который служит на момент этюдных репетиций с куклой. Проверка импровизированного текста с авторским. Уточнив события, определив действия героев, используя куклу-символ, делаем этюды.

Тема 3.2. Важно учить ребенка передавать реалистичность воображаемых обстоятельств, использовать для сценических движений все пространство ширмы, модуля. Приспособление к реквизиту, декорации. Общение через куклу. Музыка и движения куклы. Речь актера и движения куклы, жест, характеризующий отношение к происходящему. Через пластику к сверхзадаче роли.

Сценическое мастерство.

Тема 4.1. Выстроить сюжет будущего спектакля:

- описание среды,
- события, с которых начинаются действия,
- развитие действия,
- кульминации,
- развязка, чем закончилось столкновение.

Тема 4.2. Ассоциативное мышление - путь к нестандартному решению сценического образа-куклы. Поиски образного решения спектакля.

Эскизы кукол, декорации к спектаклю. Защита эскизов. Выбор самого оригинального решения образа кукол и декораций, раскрывающих идею спектакля. Представление о сверхзадаче. Ответственность за точное выполнение установленного психологического рисунка роли. Импровизация. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе.

История театра кукол.

4.1. Театр кукол в Древней Греции. Италия – самая кукольная страна в Европе. Перчаточная кукла – история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча.

Итоговый показ Контрольный урок проходит в виде небольшого спектакля - демонстрация синтеза предыдущего тренинга и переложение его в работе над ролью.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела и темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			35	17	18
1.	Мышечная тренировка рук. 1.1. Мышечный тренинг рук с небольшой физической нагрузкой	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
2.	Основы владения куклой. 2.1. Кукла марионетка. Знакомство с куклой марионеткой. 2.2. Ширма для низовой куклы – марионетки.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
3.	Работа над образом куклы. 3.1. Выбор персонажа куклы - марионетки. 3.2. Поиск пластического образа куклы.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
4.	Сценическое мастерство. 4.1. Внесценическая жизнь образа, этюды на предлагаемые обстоятельства,	Урок в индивидуальной форме	8	4	4

	этюды на характерность.				
5.	История театра кукол. 5.1. Куклы-марионетки в 18 веке. Репертуар иностранных кукольников.		2	1	1
6.	Итоговый показ	Контрольный урок	1		1
	<u>Итого:</u>	35			

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мышечная тренировка рук

Тема 1.1 Тренинг на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов с использованием спортивного инвентаря: резинки, эспандера, мячиков для точечного массажа.

Основы владения куклой.

Тема 2.1. *Упражнения и этюды с куклами – марионетками (животные):*

- упражнение на приспособление руки и пальцев для управления куклой-марионеткой (игра «китайские палочки»); игра нитками – дополнительный механизм оживления куклы;

-упражнения для отработки шага ,бега и прыжков куклы: «зверек прыгает », «кукла шагает через разные препятствие»;

-упражнения для отработки других способов движения: «куклы садятся парой спиной к спине», «куклы ползут друг за другом», «куклы крадутся друг за другом, спиной друг к другу»;

-этюды в одно или несколько действий: марионетка осторожно несет предмет, марионетка в действии с дополнительными предметами (лопатка, шарик, мячик, молоток, кувшинчик и т.д.);

Тема 2.2 Знакомство со строением ширмы для работы с куклой марионеткой. Сценическая площадка для работы с куклой марионеткой должна быть не выше

пояса актера-кукловода. Первые упражнения и этюды на низких столиках, работа с большими марионетками на полу (страусенок, «Ганец маленьких лебедей»).

Работа над образом куклы.

Тема 3.1. Отработка движений, приспособлений по ряду событий, главной задачи . Личная характеристика образа – куклы.

Тема 3.2. Поиск характерности персонажа куклы. Отработка движений в действии с предлагаемыми обстоятельствами: осторожно крадется, бережно обнимает. Оценка события через образ куклы (испугался, нападает, злой, защищает, ликует и т.д.).

Сценическое мастерство.

Тема 4.1. Внесценическая жизнь образа. Научить определять темпо-ритм в каждой сцене и действовать в нем. Подробная характеристика героев, используя метафоры, ассоциации. Эскизы кукол, декорации к спектаклю. Защита эскизов. Выбор самого оригинального решения образа кукол и декораций. Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе.

История театра кукол.

4.1. "Марионетте" или куклы на нитях. Не менее популярная форма кукольных представлений в Италии - театр марионеток, т. е. кукол, управляемых сверху нитями. Итальянцы называют их почти так же, как французы, - "марионетте". Кукольный театр Сицилии. Главная особенность сицилийского театра в его репертуаре. Он основан на французском героическом эпосе.

Итоговый показ Контрольный урок проходит в виде небольшого спектакля или концертной программы с куклами-марионетками - демонстрация синтеза предыдущего тренинга и переложение его в работе над ролью.

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела и темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			35	17	18

1.	Мышечная тренировка рук. 1.1. Мышечный тренинг рук с небольшой физической нагрузкой	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
2.	Основы владения куклой. 2.1. Кукла планшетная. Знакомство с куклой. 2.2. Ширма для планшетной куклы.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
3.	Работа над образом куклы. 3.1. Поэтапная работа над характерностью образа. 3.2. Основной ритм движения куклы.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
4.	Сценическое мастерство. 4.1_ Работа над темпо-ритмом в творческой работе. Большой репетиционный период	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
5.	История театра кукол. 5.1 Английский кукольный театр		1	1	1
5.	Итоговый показ	Контрольный урок	1		1
	<u>Итого :</u>		35		

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мышечная тренировка рук

Тема 1.1 Продолжение занятий по тренингу на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов с использованием спортивного инвентаря: резинки, эспандера, мячиков для точечного массажа.

Основы владения куклой.

Тема 2.1. *Упражнения с планшетными куклами:*

- упражнение на приспособление руки и пальцев для управления планшетной куклой;

-упражнения для отработки шага ,бега и прыжков куклы: «кукла прыгает », «кукла шагает через разные препятствие»;

-упражнения для отработки других способов движения: «куклы появляются снизу», «куклы появляются сверху», «куклы крадутся друг за другом, спиной друг к другу»;

-этюды в одно или несколько действий: кукла одна или несколько на площадке.

Тема 2.2 Знакомство со строением ширмы для работы с планшетной куклой. Первые упражнения и этюда на низких столиках, присутствие актера-кукловода не должно отвлекать от образа куклы.

Работа над образом куклы.

Тема 3.1. Словесное взаимодействие, освоение текста роли, превращение слов автора в слова от лица куклы-персонажа., переход от импровизации к фиксированному тексту.

Тема 3.2. Основной ритм движения куклы. Точная координация танцевальных движений актера с куклой. Общение со зрителем, общение с партнером через куклу. Тембровая и интонационная окраска голоса.

Сценическое мастерство.

Тема 4.1. Развитие ощущения чувства ритма, от темпо-ритма к чувству, темпо-ритм всего спектакля.

История театра кукол.

Тема 5.1 Английский кукольный театр- представления улицы и ярмарки, они – обязательное ярмарочное развлечение. Любительские спектакли и артистическая интеллигенция – способ возрождения кукольного театра в Англии конца XIX века. Кукольные труппы в современной Британии.

Итоговый показ

Контрольный урок проходит в виде небольшого спектакля или концертной программы с планшетными куклами.

ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела и темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			35	17	18
1.	<i>Мышечная тренировка рук.</i> 1.1. Мышечный тренинг рук и плечевого сустава	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
2.	<i>Основы владения куклой.</i> 2.1. Кукла тростевая. Знакомство с куклой. 2.2. Ширма для тростевой куклы.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
3.	<i>Работа над образом куклы.</i> 3.1. Поэтапная работа над характерностью образа. 3.2. Партнерство в работе с тростевой куклой.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
4.	<i>Сценическое мастерство.</i> 4.1. Жанры. Знакомство. Большой репетиционный	Урок в индивидуальной форме	8	4	4

	период				
5.	История театра кукол. 5.1 Тростевые куклы Востока и Индокитая. 5.2. Театр С.В.Образцова		2	1	1
6.	Итоговый показ	Контрольный урок	1		1
	<u>Итого:</u>		35		

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мышечная тренировка рук

Тема 1.1 Продолжение занятий по тренингу на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов с использованием спортивного инвентаря: резинки, эспандера, мячиков для точечного массажа.

Основы владения куклой.

Тема 2.1. *Упражнения с тростевыми куклами:*

- знакомство со строением тростевой куклы по правилам ее управления;
- упражнения для отработки шага ,бега и прыжков куклы;
- упражнения для отработки других способов движения тростевой куклы: движения по оценке события, на психологический жест;
- этюды в одно или несколько действий, согласованность движений в декорациями и партнерами на площадке.

Тема 2.2 Знакомство со строением ширмы для работы с тростевой куклой. Эти ширмы схожи для работы с перчаточными куклами, так как и перчаточные и тростевые относятся к верховым видам театральных кукол.

Работа над образом куклы.

Тема 3.1. Словесное взаимодействие, освоение текста роли, превращение слов автора в слова от лица куклы-персонажа., переход от импровизации к фиксированному тексту.

Тема 3.2. Основной ритм движения куклы. Два партнера ведут и действуют с одной куклой. Принцип строения тростевой куклы предполагает участие 2-х человек для точного и выразительного представления. Точная координация танцевальных движений актера с куклой. Общение со зрителем, общение с партнером через куклу. Тембровая и интонационная окраска голоса.

Сценическое мастерство.

Тема 4.1. Знакомство с жанрами, используемыми в кукольных театрах. Выбор концертных номеров, отдельных отрывков в нескольких жанрах, или небольшого спектакля в одном жанре. Завершение составление образа героя-куклы. Большой репетиционный период.

История театра кукол.

Тема 5.1. История кукол Востока и Индокитая.

Тема 5.1 Рождение новой системы работы с куклой – открытие Центрального театра кукол в 1931 году под управлением Сергея Владимировича Образцова.

Итоговый показ

Контрольный урок проходит в виде небольшого спектакля или концертной программы с планшетными куклами.

СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела и темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим-ая учебная нагрузка	Самостоя-тельная работа	Аудиторные занятия
			34	16	18
1.	<i>Мышечная тренировка рук.</i> 1.1. Мышечный тренинг рук и плечевого сустава	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
2.	<i>Работа над образом куклы.</i> 2.1 Кукла как собирательный образ. Эскизы кукол	Урок в индивидуальной форме	8	4	4

	2.2. Работа этюдная над выбранным образом куклы. 2.3.Партнерство в работе с куклой.				
3.	Сценическое мастерство. 3.1. Работа над эстрадными номерами. 3.2. Выбор сюжета. 3.3.Большой репетиционный период	Урок в индивидуальной форме	12	6	6
4.	История театра кукол. 4.1 Куклы за океаном	Урок в индивидуальной форме	4	2	2
5.	Итоговый показ	Экзамен	2		2
	<u>Итого:</u>		34		

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мышечная тренировка рук

Тема 1.1 Продолжение занятий по тренингу на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов с использованием спортивных тренажеров.

Работа над образом куклы.

Тема 2.1. Знакомство с образами кукол, сделанных нетрадиционным способом: персонажи собраны из бытовых предметов, предметов и элементов одежды. Принцип создание таких образов – характерные признаки и особенности персонажа, стилизация и символ образа. Например, образ кокетки – шляпка, белая перчатка, букетик цветов; яркое боа, кусок красного шелка, черный парик и губы из яркого шарика – страстная натура; длинный клетчатый шарф, старая шляпа,

носовой платок, трость – унылый человек, и т.д. Эскиз нового стилизованного персонажа. Создание образа.

Тема 2.2. Придумывание походки, движений для узнавания образа. Работа в этюдной форме над образом: отработка походки, передвижения, движения в ритм музыки, темпо – ритм самого героя, согласно его характерности. Применение дополнительных эффектов для концертного номера (свет, особые декорации).

Тема 2.3. Принцип партнерства при работе над номером, согласованность движений и основных действий. Точная координация танцевальных движений актера с куклой. Общение со зрителем, общение с партнером через куклу. Тембровая и интонационная окраска голоса. Придумывание «тарабарского» языка для стилизованного образа.

Сценическое мастерство.

Тема 3.1. Работа над эстрадными номерами

- номера известных кукольников (просмотр видеоматериала);
- жанры эстрадных номеров и возможности куклы (работа по мизансцене, декорации, используемые для точной передаче действия и выполнения сверхзадачи.

Тема 3.2. Завершение составление образа героя-куклы. Репетиции по каждой сцене в спектакле, выстраивание основных событий.

Тема 3.3. Большой репетиционный период.

История театра кукол.

Тема 4.1. Куклы у индейцев (секреты шаманов). Исполнение обрядов и ритуалов в древних племенах при помощи магических кукол.

Итоговый показ

Экзамен проходит в форме полноценного спектакля, с использованием любого вида кукол (марионеточной, планшетной, тростевой) или концертной программы со стилизованными куклами.

ВОСЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела и темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим-ая учебная нагрузка	Самостоя-тельная работа	Аудиторные занятия
			34	16	18

1.	Мышечная тренировка рук. 1.1. Мышечный тренинг рук и плечевого сустава	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
2.	Работа над образом куклы. 2.1 Выбор образа и вида кукол. 2.2. Работа этюдная над выбранным образом куклы. 2.3. Партнерство в работе с куклой.	Урок в индивидуальной форме	8	4	4
3.	Сценическое мастерство. 3.1. Работа над действенным анализом пьесы. 3.2. Выбор сюжета для концертного номера. 3.3. Большой репетиционный период	Урок в индивидуальной форме	8	6	6
4.	История театра кукол. 4.1 Что такое кукольный театр? 4.2. Знакомство с домашними кукольными театрами	Урок в индивидуальной форме	4	2	2
5.	Итоговый показ	Спектакль, отдельные театральные номера с куклой.	2		2
	<u>Итого:</u>		34		

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мышечная тренировка рук

Тема 1.1 Продолжение занятий по тренингу на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов с использованием спортивных тренажеров.

Работа над образом куклы.

Тема 2.1. В соответствии с выбором пьесы и замыслом режиссера, учащиеся выбирают вид куклы (планшетная, марионетка, тростевая) и начинают самостоятельную подготовку к созданию образа этого персонажа.

Тема 2.2. Придумывание походки, движений для узнавания образа. Работа в этюдной форме над образом: отработка различных движений, согласно событиям пьесы и выполнения сверхзадачи, передвижения по ширме (площадке) с декорациями, движения в ритм музыки, темпо – ритм самого героя, согласно его характерности. Применение дополнительных эффектов для концертного номера (свет, особые атрибуты и модули).

Тема 2.3. Принцип партнерства при работе над номером, согласованность движений и основных действий. Точная координация танцевальных движений актера с куклой. Общение со зрителем, общение с партнером через куклу. Тембровая и интонационная окраска голоса. Поиск пристройки и приспособления.

Сценическое мастерство.

Тема 3.1. Работа по действенному анализу будущего спектакля. Определение событийного ряда. Сверхзадача. Работа над текстом, выстраивание основных действенных линий каждого отрывка. Выстраивание общего темпа – ритма спектакля.

Тема 3.2. Подготовка отдельных театральных и концертных номеров с куклой по выбору (планшетная, стилизованная, тростевая, перчаточная, марионетка). Для планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства подбор материала для конкурсного отбора и соответствующая тщательная и специализированная подготовка. Определение жанра:

- танцевально-пантомимические,
- пародия,
- разговорный (обращение к художественной литературе),

- клоунада.

Тема 3.3. Большой репетиционный период спектакля и отдельных театральных и концертных номеров.

История театра кукол.

Тема 4.1. Знакомство с функциями кукольного театра. Кто работает в кукольном театре: характеристика основных творческих профессий. Актер – кукловод – главное «чудо» театра. Знакомство с работой разных цехов в театре. Посещение кукольного театра с экскурсией.

Итоговый показ

Экзамен проходит в форме полноценного спектакля, с использованием любого вида кукол (марионеточной, планшетной, тростевой) или отдельных концертных или творческих номеров (по выбору жанра).

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения учебного предмета «Кукловодство» обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:

- знание по тренингу на пластичность и подвижность кистей рук, выносливость локтевого и плечевого суставов, а также необходимость охраны и бережного отношения к здоровью;
- знание всемирной истории кукольного театра;
- знания видов кукол разных систем;
- владение основными принципами работы с перчаточными, планшетными куклами, марионетками, тростевыми куклами, а также знания, умения работы с ширмой;
- умение управлять своим вниманием и согласованностью в работе с партнером в условиях сценического вымысла;
- умение самостоятельно передавать настроение, характер персонажа пластикой своего тела, театральными куклами;
- умение работать над тембровой подвижностью голоса;
- умение использовать максимальный тоновый объем речевого голоса;

- владеть навыком сценической импровизации;
- достигать максимальной сценической выразительности;
- 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.
- осознание значимости кукольного театра в обществе;
- умение взаимодействовать со зрительным залом;
- умение вносить коррективы в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;
- проявление увлеченности творческим процессом, самостоятельность, инициативу, активность в постановочной работе;
- владеть рефлексорными способностями: самооценкой и самоконтролем.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

1. Аттестация

В процессе освоения обучающимися предмета «Кукловождение» осуществляется оперативное управление учебным процессом, контролируется качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями и показателями, а также обеспечивается обучающая, проверочная, воспитательная и корректирующая функция аттестационных мероприятий. Освоение разделов программы контролируется в форме проведения открытых уроков. Основной формой промежуточной аттестации по программе «Кукловождение» является итоговое занятие в форме показа творческих работ. На начальных этапах обучения с 1 по 5 класс в содержание итогового занятия включаются творческие номера или небольшие спектакли по сказкам. Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий.

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до

сведения обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменационной аттестации.

2. Критерии оценки

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценки
5 (отлично)	Полное знание и владение основными принципами работы с перчаточными, планшетными куклами, марионетками, тростевыми куклами; знания, умения работы с ширмой; использовать максимальный тоновый объем речевого голоса, отличное владение техникой речи; работоспособность, проявление увлеченности творческим процессом, самостоятельность, инициативу, активность в постановочной работе, самоконтроль
4 (хорошо)	Небольшие замечания по владению основами работы с театральной куклой; ошибки технического характера при работе с ширмами (планшетами); неуверенность интонационной выразительности; видимая возможность дальнейшего развития, дисциплина и желание обучаться.
3 (удовлетворительно)	ученик плохо владеет элементами техники работы с куклой, партнерского сотрудничества, использование ширмы и творческого пространства; говорит тихо, незэмоционально, но в его исполнении присутствуют элементы освоенного материала, а также он проявляет стремление к дальнейшему профессиональному росту
2 (неудовлетвор-но)	Отсутствие знаний, умений, навыков, полученных в процессе обучения; невозможность выполнить поставленные задачи по технике и культуре речи; Регулярных пропусков занятий без уважительных причин и невыполнения заданий, недисциплинированности, невыполнения домашней работы.
Зачет	промежуточная оценка работы ученика из-за длительных пропусков уроков по причине болезни, отражающая полученные на определённом этапе навыки и умения.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение по предмету «Сценическая речь» проходит в форме индивидуальных занятий, состоящих из теоретической части, выполнения практических заданий, обсуждения и показа домашнего задания. На первых годах обучения упражнения проводятся в игровой форме, что повышает интерес учащихся к правильности выполнения элементов пластических упражнений для рук и плечевого сустава. Проводится тренировка этих мышц в упражнениях, специально подобранных атрибутов и спортивного инвентаря. Проводится постоянное наблюдение за естественностью выполнения этих упражнений. Также проводятся беседы и практический показ упражнений, необходимых для профилактических мер по сохранению здорового мышечного аппарата. К концу обучения каждый должен уметь провести несколько упражнений для подвижности и пластичности суставов, а также правильной силовой нагрузки на плечевую область для длительной и свободной работы за ширмой. Необходимо строго придерживаться принципа постепенного освоения материала – «от простого к сложному».

В разделе *«Основы владения куклой»*, при выполнении упражнений и элементов ведения куклы, учащиеся должны проявлять больше самостоятельности и домашней тренировки для достижения правильного и стабильного результата. Обязательной является домашняя работа по выбору дополнительных технических элементов владения каждым видом куклы, основанным на наблюдениях в жизни для индивидуального и группового исполнения. Учащийся обращается к методу исследовательской деятельности при сборе информации о ведущих исполнителях в данном виде искусства. Необходимо применение деятельного метода, когда результат обучения зависит от того, насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, выполняя самостоятельные задания и этюды, обсуждая работу других членов группы и т.д. Ученик сам должен открыть свою неповторимую технику работы с куклой.

При освоении раздела *«Работа над образом куклы»* важным является метод создания проблемных ситуаций в ролевых играх. Предлагать темы для этюдов по освоению характерных особенностей образа с наличием различной социальной среды в окружении обучающихся. Этюды объединяются с повторением пройденного в разделе *«Основы владения куклой»*. Такой комплексный подход поможет сделать выбор в правильном направлении для выполнения поставленных задач. Проводится совместное посещение театров, концертов, музеев, конкурсов и фестивалей, прослушивание аудиозаписей известных мастеров слова и просмотр видеозаписей их выступлений, посещение мастер-классов известных чтецов и актёров-кукловодов с последующим обсуждением повышает уровень культуры обучающихся и воспитывает желание профессионального совершенствования. Программа состоит из нескольких

разделов, но в процессе обучения используется комплексный подход, на каждом занятии изучаются темы из разных разделов.

Примерная структура занятия:

1. Мышечный тренинг .Пластичность рук, локтевого и плечевого пояса.
2. Основы владения куклой. Упражнения, техника приспособлений.
3. Работа над образом куклы. Физическое и речевое приспособление для передачи особенностей и характерности образа.
4. Беседы по истории кукольного театра.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. В кукольном театре...- М.: Сов. Россия, 1972-1979. - (Б-чка «В помощь художественной самодеятельности»).
Деммени Е. Школьный кукольный театр. - Л.: Детгиз, 1960.
2. Кузнецова Т..Обучающая программа. Театр кукол. Москва, 2005.
3. Программа для студентов театральных училищ, обучающихся по специальности актерское искусство «актер театра кукол». Федотов А. Техника театра кукол. –М:ВТО, 1953
4. Сперанский Е.В. Актер театра кукол. - М.: ВТО, 1965.
5. Театр кукол: Сб. пьес. - М.: Искусство, 1955, 1977, 1982.
6. Театр кукол зарубежных стран. - М., Л.: Искусство, 1959.
7. Файнштейн Ф. Самодеятельный театр кукол: Программа по организации и работе дет.самодеятельности.
8. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998 г
9. Артемьева Л.В. «Театральные игры дошкольников» М., Просвещение,1991 г
- 10.Булатова О.С. «Педагогический артистизм» М., Академия, 2001 г
- 11.Енин А.В. «Учитель-актер» Воронеж, 1998 г
- 12.Ершов П.М. «Технология актерского искусства» М., ТОО «Горбунок», 1992г
- 13.Караманенко Г.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр дошкольникам» М., Просвещение, 1982 г
- 14.Ю.В.Колчеев, Н.М.Колчеева. Театрализованные игры в школе.- М.: Школьная Пресса, 2003
- 15.Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., 1982г
- 16.Некрылова А.Ф. Библиотека русского фольклора «Народный театр» М., Советская Россия, 1991 г
- 17.Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр» М., Аркти, 2002 г
- 18.Хренников Б.О. «Программы образовательных учреждений» М., Просвещение, 1995 г
19. «Энциклопедический словарь юного зрителя» М., Просвещение, 1989

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 рекомендуемых произведений для репертуара обучающихся.

1. Русские народные пословицы, поговорки, потешки, дразнилки, считалки.
2. Русские народные сказки
3. Ш. Перро. Сказки
4. Г.-Х. Андерсен. Сказки
5. А.С.Пушкин. Сказки. Поэзия. Поэмы. Повести
6. П. Бажов. Малахитовая шкатулка
7. Чехов А.П. Рассказы
8. Л. Чарская. Рассказы для детей
9. К. Паустовский. Стальное колечко
10. Ю. Олеша. Три толстяка
11. А. Волков. Волшебник изумрудного города
12. Н. Носов. Незнайка и его друзья
13. Поэзия С. Маршака, В. Берестова, А. Барто, С. Михалкова, К. Чуковского, Д. Хармса, Ю. Мориц, Л. Квитко, В. Дриза, Г. Сапгира, А. Кушнера, Г. Остера, Э. Успенский. Чебурашка
14. А. Милн. Винни-Пух и все, все, все
15. А. Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино
16. Дж. Свифт. Приключения Гулливера
17. Р.-Э. Распе. Барон Мюнхгаузен
18. Пивоварова И. Рассказы
19. Черный С. Детский остров
20. Аверченко А. Юмористические рассказы
21. Р. Киплинг. Маугли. Сказки, поэзия
22. Ф. Бернет. Приключения маленького лорда Фаунтлероя
23. Д. Барри. Питер Пэн
24. А. Сент-Экзюпери. Маленький принц
25. В. Драгунский. Денискины рассказы
26. Б. Шергин. Поморские были
27. Б. Житков. Что бывало. Рассказы
28. Пьесы для кукольного театра из серии «Я вхожу в мир искусства»
(издания, посвященные репертуару для кукольного театра за любой год)