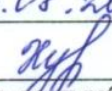

Министерство культуры Республики Татарстан
МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета
Менделеевского муниципального района РТ»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Менделеевского муниципального района РТ

Обсуждено
на заседании
эстетического отделения

Протокол № 1

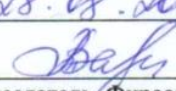
от 26.08.2019

Зам. дир. по уч. работе
Хурматулина Н.А.

Рассмотрено
методическим советом

Протокол № 1

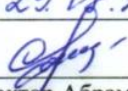
от 28.08.2019

Председатель Фирсова
Т.Г.

Принято
педагогическим советом

Протокол № 33

от 29.08.2019

Директор Абрамова А.А.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа по учебной дисциплине
«КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»

Автор М.Н.Климова
преподаватель
возраст детей 7- 13 лет
срок реализации 4 лет

Менделеевск
2019-2020 учебный год

Аннотация

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по учебной дисциплине **«Кукольный театр»**, для театральных классов эстетического отделения составлена в соответствии с требованиями к дополнительному образованию, Учебного плана МБУ ДО «ДШИ» г. Менделеевска, на основе примерной образовательной программы для театральных отделений ДШИ «Театр» (составитель – А.П.Ершова, В.М.Букатов, Е.А.Ларионова, И.С.Сыромятникова 1987г., 1988г.).

Содержание

1. Пояснительная записка

Цель программы

Задачи программы

Место курса среди других дисциплин учебного плана

Объем дисциплины по видам учебной программы

Материально-техническое обеспечение дисциплины

2. Содержание учебной дисциплины

Учебно-методическая карта дисциплины

Содержание разделов дисциплины

Теоретический раздел

Практический раздел

Самостоятельная работа

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Обучающийся должен знать

Обучающийся должен уметь

Обучающийся должен владеть навыками

4. Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Методическая литература педагога

Литература для обучающихся

Литература для родителей

1. Пояснительная записка

Кукла - первое прикосновение ребенка к искусству театра. Благодаря мощному потоку информации, кругозор ребенка значительно расширился, но осведомленность - это только первая ступень развития духовного мира.

Человеческий разум шагнул далеко вперед, но дети без куклы и игры жить не могут. Искусство кукольного театра начинается там, где кукла несет "новое" в жизнь: новый образ, новую пластику, новый звук. Да, кукла требует игры.

Излишнее сходство, натуральность, подавляющая фантазию, ей вредят. Известно, радующие взрослых дорогие "натуральные" игрушки менее пригодны для игры, чем схематичные самоделки, чьи детали требуют напряженного воображения.

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, активнее происходит психическое развитие.

Восприятие живой образной речи побуждает детей к творчеству художника, поэта, скульптора, а это все вместе составляет основу профессии кукольника. Театр кукол - способ пластического мышления в пространстве. При этом главное внимание уделяется развитию ассоциативного мышления.

Ассоциация в искусстве - способ достижения художественной выразительности, который основан на выявлении связи чувственных образов, возникающих в процессе непосредственного отражения действительности, с представлениями, хранящимися в памяти или закрепленными в культурно-историческом опыте человеческой жизнедеятельности.

Дополнительная общеобразовательная программа относится к художественно-эстетическому направлению. Театр кукол является первым прикосновением к искусству, возможности реализации своих потребностей в творчестве. Детский театральный коллектив является уникальной развивающей средой.

В последнее время в психологии появился такой термин, как "куклотерапия" (авторы: педагоги-психологи И. Медведева, Т. Шишова).

Именно театр кукол помогает активизировать и развивать психические процессы - память, внимание, воображение, фантазию. Использование куклы является полифункциональным средством в общении детей, возможности моделировать различные жизненные ситуации и проживать их в роли куклы.

ЦЕЛЬ:

Основная цель данной программы - развитие духовно-нравственных основ личности обучающихся, их эмоционально-образного мира, творческих способностей через приобщение к искусству театра кукол.

ЗАДАЧИ:

Образовательные:

- Получение широких знаний в области театрального искусства.
- Обучение навыкам работы с куклой.
- Обучение основам актёрского мастерства.
- Обучение основам сценической речи.

Развивающие:

- Выявлять и развивать индивидуальные способности обучающихся.
- Развивать актёрские данные.
- Развивать речевую культуру.
- Сформировать у обучающихся навыки самостоятельного принятия решений.
- Развивать художественный вкус

Воспитательные:

- Сформировать у обучающихся культуру общения и поведения в коллективе.
- Умение слушать педагога и собеседника.
- Стимулировать стремление к здоровому образу жизни.
- Воспитание личности обучающихся, способной адаптироваться в современном обществе.

Программа реализуется через:

- Участие в мероприятиях в Детской школе искусств.
- Участие в театральных фестивалях - городских, республиканских и международных.
- Привлечение профессиональных актёров к участию в образовательном процессе.
- Привлечение общественных учреждений различного типа для сотрудничества с объединением.
- Сотрудничество с родителями (в форме обратной связи - беседы, консультации, анкетирование, посещение, спектаклей).

Культурно-досуговая деятельность

Помимо учебной работы по программе необходимо осуществлять различные формы культурно-досуговой работы:

- Экскурсии в музеи, литературные места города, выставки детского художественного творчества.
- Посещения театров, концертов.
- Посещение культурно-досуговых мероприятий во Дворце пионеров и школьников: "Знаешь, ли ты этикет?", игровые программы, новогодние утренники, дискотеки.
- Мероприятия внутри объединения: дни рождения, викторины, конкурсы. Массовая работа
- Участие в подготовке "вечера встречи друзей".
- Показ спектаклей для детей из интернатов города и области, центров социальной реабилитации.
- Показ спектаклей для детей детских садов и школ города и области.
- Показ спектаклей во время новогодних утренников.
- Участие в летний период.

Место курса среди других дисциплин учебного плана

Программа рассчитана на 4 года и является долгосрочной.

Привлекательна для детей 8-14 лет. Именно в этой возрастной группе высокая мотивация к занятиям в театре кукол. Творческое самовыражение помогает накоплению положительного эмоционального опыта, способствует повышению уровня самооценки, самопознанию.

Данная программа является комплексной и базируется на изучении основ:

- мастерства актёра
- сценической речи
- кукловождения
- истории театра кукол.

Программа "Мир театра кукол" ориентирована на активное приобщение детей и подростков к творчеству и носит образовательный характер.

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, раскрывать индивидуальные способности, обогащать его духовный мир, развивать основные психические процессы - внимание, восприятие, память, наблюдательность, фантазию.

Использование куклы является полифункциональным средством в общении детей. У них создаётся положительный эмоциональный тонус, появляется средство психологической защиты перед другими людьми, возможность моделировать различные жизненные ситуации и проживать их в роли куклы.

Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия, подчинённости общему замыслу с одной стороны, и максимальному творческому проявлению каждого исполнителя с другой.

Программа даёт возможность познакомиться с различными видами театра кукол, изучить его историю, овладеть основами актёрского мастерства, сценической речи, работы с куклой.

Программа "Мир театра кукол" является долгосрочной, комплексной. Изучает предметы:

- Основы мастерства актёра
- Основы сценической речи
- Основы техники кукловодства
- Историю театра кукол

Организация образовательного процесса

В театре кукол "Золотой ключик" занимаются дети от 6 до 12 лет. Принимается все желающие. Срок реализации программы - 4 года.

Формы занятий - групповые и мелкогрупповые.

Количество детей в группах первого и второго года обучения -15 человек. Третьего и четвёртого - 12.

Объем дисциплин по видам учебной программы

- Первый год обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа.
- Второй год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа.
- Третий год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часов.
- Четвёртый год обучения - занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часов.

Материально-техническое обеспечение

- Стол письменный с ящиком
- Стул кож.зам (беж.)
- Школьные парты 2шт
- Стулья учен. 4шт.
- Модуль угловой универсальный
- Зеркало
- Комплект штор
- Пуфики (голуб.) 3шт
- Светодиодный прожектор на штативе
- Светодиодный прожектор на прищепке
- Ширма для кукольных театральных постановок
- Ширма для кукольных театральных постановок
- Ширма для кукольных театральных постановок
- Ноутбук

2. Содержание учебной дисциплины

Учебно-тематический план программы

- 1 год обучения

I ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Вводный урок - «Что же такое театр кукол?»	2 ч
2	Театр «Петрушка»	2 ч
3	Театральная игра- работа в творческом полукруге. Упражнение по снятию мышечных зажимов, развитие памяти.	2 ч
4	Пластика рук- гимнастика	2 ч
5	Артикуляционная гимнастика- развитие речевого аппарата	2 ч
6	Изготовление куклы для авторского номера	4 ч
7	Этюд	4 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		18 ч

II ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Пластика актёра	2 ч

2	Артикуляционная гимнастика	4 ч
3	Театральная игра- на внимание, наблюдательность, воображение	4 ч
4	Перчаточная кукла- освоение основных элементов работы с перчаточной куклой	6 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		16 ч

III ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Выбор пьесы	2 ч
2	Разбор пьесы	2 ч
3	Распределение ролей	2 ч
4	Репетиция пьесы- заучивание текста наизусть	4 ч
5	Репетиция- распределение обязанностей по спектаклю	2 ч
6	Театральная игра- по спектаклю	4 ч
7	Пластика рук	2 ч
8	Артикуляционная гимнастика	2 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		20 ч

IV ЧЕТВЕРГ

№ п/п	Название тем	Количество часов
	Артикуляционная гимнастика	2 ч

	Гимнастика рук	2 ч
	Звуки гласные, согласные	2 ч
	Пословицы и поговорки на каждый согласный звук	2 ч
	Скороговорки	2 ч
	Репетиция спектакля	8 ч
	Показ перед родителями	
<i>Форма итогового контроля: Экзамен</i>		
ИТОГО		18 ч

- 2 год обучения

I ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Повторение материала 1 класса	2 ч
2	Возникновение театра кукол в России	2 ч
3	Театр рук	2 ч
4	Пластика рук- создание картинки	4 ч
5	Этюд парные, групповые	2 ч
6	Гимнастика для рук	2 ч
7	Этюд	4 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		18 ч

II ЧЕТВЕРТЬ

№	Название тем	Количество часов
---	--------------	------------------

п/п		
1	Гимнастика для рук	2 ч
2	Создание картинок	4 ч
3	Групповой этюд	2 ч
4	Этюд «Потехе час»	6 ч
5	Репетиция	2 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		16 ч

III ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Гимнастика для рук	2 ч
2	Поролоновая фантазия	4 ч
3	Ожившие картинки	4 ч
4	Театральная игра с поролоном на координацию	2 ч
5	Театральная игра с поролоном- парные	2 ч
6	Этюд «Два веселых гуся»	6 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		20 ч

IV ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Гимнастика рук	2 ч
2	Парный этюд	4 ч
3	Групповой этюд по мизансценам	4 ч
4	Групповой этюд «Лебединое озеро»	8 ч
<i>Форма итогового контроля: Экзамен</i>		
ИТОГО		18 ч

-3 год обучения

I ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Повторение 2 класса	2 ч
2	Театр кукол Европы	2 ч
3	Театр теней	4 ч
4	Основа актерского мастерства	2 ч
5	Основа сценической речи	4 ч
6	Основа кукловодства	4 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		18 ч

II ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Основа актерского мастерства	2 ч
2	Основа сценической речи	2 ч
3	Театральная игра	4 ч
4	Выбор пьесы для театра теней	2 ч
5	Изготовление кукол для театра теней	4 ч
6	Основа кукловодства	2 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		16 ч

III ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Пластика рук	2 ч
2	Основа актерского мастерства	4 ч
3	Основа сценической речи	2 ч

4	Основа кукловождения	4 ч
5	Выбор пьесы	2 ч
6	Разбор пьесы	2 ч
7	Распределение ролей	1 ч
8	Репетиция- распределение обязанностей	1 ч
9	Изготовление декораций	2 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		20 ч

IV ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Пластика рук	2 ч
2	Основа сценической речи	2 ч
3	Основа актерского мастерства	4 ч
4	Работа над спектаклем	8 ч
5	Показ спектакля	2 ч
<i>Форма итогового контроля: Экзамен</i>		
ИТОГО		18 ч

-4 год обучения

I ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Повторение 3 класса	2 ч
2	Современный театр кукол	2 ч
3	Тантамарески	2 ч
4	Сценическая речь	2 ч
5	Изготовление тантамарески	2 ч

6	Этюд в паре	8 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		18 ч

II ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Сценическая речь	2 ч
2	Работа над постановкой	12 ч
3	Этюд	2 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		16 ч

III ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Партерная кукла	2 ч
2	Мизансцены- перемещение действующих лиц в пространстве сцены	4 ч
3	Тренинги	4 ч
4	Этюд	4 ч
5	Изготовление куклы	4 ч
6	Сценическая речь	2 ч
<i>Форма итогового контроля: Контрольный урок</i>		
ИТОГО		20 ч

IV ЧЕТВЕРТЬ

№ п/п	Название тем	Количество часов
1	Сценическая речь	2 ч
2	Этюд	4 ч

3	Работа над постановкой номера	12 ч
<i>Форма итогового контроля: Экзамен</i>		
		18 ч

Теоретический раздел

1 класс:

- Что такое театр кукол?
- Театр «Петрушка»
- Главные качества актера
- Четкая речь, внимание, память
- Речевой аппарат
- Творческая дисциплина
- Театр, драматург, режиссер, кукловод, актер, сцена, кулиса, действие, пьеса, роль

2 класс:

- История театра кукол в России
- Перчаточная кукла, гапит, декорация, реквизит, ширма, портал, грядка, мезансцена, этюд, интонация
- Театр рук
- Поролоновая фантазия

3 класс

- Театр кукол Европы
- История появления театра теней
- Задача, конфликт, действие, акт

4 класс

- Современный театр кукол
- Тантамарески
- Партерная кукла
- Тема, идея, сквозное действие, характер, «зерно» характера, эпизод, эпизодическая роль, сверхзадача

Практическая часть

1 класс:

- Артикуляционное упражнение: «Лягушка», «Хоботок», «Кошка лижет молочко», «Чистим зубки», «Узелок», «Острый язычок»
- Дыхательное упражнение: «Насос», «Свеча», «Погаси свечу», «Кораблик»
- Упражнение на снятие мышечного напряжения: «Кулачки», «Олени», «Пружинка», «Загораем», «Обезьянка»
- Эмоции: «Радость», «Грусть», «Испуг», «Гнев», «Удивление», «Страх»
- Практика с куклой: Наклоны туловища, Вперед, Назад, Влево, Вправо
- Изготовление куклы

- Инсценировки по сказкам: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Снегурочка»

2 класс:

- Артикуляционная гимнастика: «Язычок», «Лопата», «Расческа», «Чистим зубы», «Часики», «Массаж»: Па-па-па, Та-та-та
- Гимнастика для рук: «Волна», «Цепочка», «Стекло», «Стена»
- Этюд картинки: «Облака», «Слова», «Часы», «Бинокль», «Кама» «Парус», «Рыбка», «Улитка», «Человек», «Птица», «Танец», «Два гуся»
- Этюд «Лебединое озеро»
- Этюд «Два веселых гуся»

3 класс:

- Этюды – упражнения: «Подводное царство», «Лес», «Цирк», «Зоопарк», «Мимика лица», «Хлопок»
- Артикуляционная гимнастика: «З-З-З – песенка комара», «Туп-туп-туп – поет козленок»
- Скороговорки по эмоциям: Весело, грустно, резко, в действии
- Изготовление кукол для театра теней
- Работа над произведением

4 класс

- Артикуляционная гимнастика
- Дыхательная гимнастика
- Гимнастика для рук
- Этюды на развитие внимания, памяти, фантазии
- Концертный номер с портерной куклой: «Кармен», «Татарский танец»
- Изготовление тантамареска
- Концертный номер с тантамареской
- Этюды с тантамареской

3.Требование к уровню освоения содержания дисциплины:

Учащийся должен знать:

- Основы сценической речи
- Средства пластической выразительности
- Базовые компоненты театра кукол и его особенности
- Построение простейшего сюжета

Учащийся должен уметь:

- Проявлять артистическую смелость
- Управлять своим вниманием
- Выражать содержание произведения средствами пластики кукол
- Выполнять простейшие задания и построить этюд в паре с любым партнером

- Выполнять упажнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека
- Диалог с партнером
- Описать эмоции, которые испытывают герои этюда или художественного произведения

Учащийся должен владеть навыками:

I. Начальный этап обучения (1й год)

На этом этапе важнейшей задачей педагога является выявление интересов и потребностей обучающихся, отношение к предметам деятельности, вовлечение в единый творческий процесс. Происходит знакомство с основными театральными понятиями и терминами, развитие речевых способностей, развитие основных психофизических процессов в игровой деятельности. Навыки работы с перчаточной куклой.

II. Основной этап (2-3й год)

Важнейшей задачей данного этапа является раскрытие индивидуальных возможностей каждого обучающегося. Изучаются предметы: основы актёрского мастерства, сценической речи, техники кукловодства, история театра кукол. По завершению этого этапа выпускается спектакль, на котором присутствует зритель, появляется исполнительская деятельность.

III. Заключительный этап (4й год)

Происходит дальнейшее совершенствование знаний, умений и навыков. Все основные направления деятельности остаются прежними, но больше времени уделяется познавательной и практической деятельности. Этот этап рассчитан на более объёмный постановочный материал, умение работать с различными системами кукол. Ведущей становится исполнительская деятельность, умение находить собственный оригинальный способ выполнения заданий.

4.Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля

Критерии оценок

5 («отлично»)

стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой

4 («хорошо»)

чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере

3 («удовлетворительно»)

ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке

2 («неудовлетворительно»)

случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы

5. Список литературы по данному направлению деятельности

Список литературы для преподавателей:

Деммени Е. Школьный кукольный театр. - Л.: Детгиз, 1960.

Каранович А. Мои друзья - куклы. - М.: Искусство, 1977.

Караманенко Т., Караманенко Ю. Театр кукол - дошкольникам. М.: Просвещение, 1982.

Сперанский Е. Рассказ о четырех братцах. - М.: ВТО, 1965.

Сперанский Е. Биография в фотографиях - М.: ВТО, 1975

Сперанский Е. Актер театра кукол. - М.: ВТО, 1965.

Симанович-Ефимова Н, Записки петрушечника. - Л.: Искусство, 1980.

В кукольном театре... - М.: Сов. Россия, 1972-1979. - (Б-чка «В помощь худож. самодеятельности).

Список литературы для учеников:

Л.Поляк «Театр сказок» Санкт-Петербург, 2001

В.И. Мирясова «Играем в театр» Москва, 2003

Список литературы для родителей:

Г.Калинина«Давайте устроим театр» Москва,2007

М.О. Рахно «Домашний кукольный театр» Ростов-на-Дону, 2008