

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детская школа искусств п.Остроленский

«КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»

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

2013 год

Пояснительная записка

Предполагаемая программа – «Кукольный театр» является дополнительной частью общей программы обучения на театральном отделении детской школы искусств. Она тесно взаимодействует с другими предметами.

Предмет «Кукольный театр» начинается у детей с 7–10 лет. Количество учеников в группе в среднем 5–10 человек.

Занятия проходят 1 раз в неделю по часу, за учебный год 33 учебных часа. Всего по курсу – 66 часов. Самостоятельная работа предусмотрена в количестве 66 часов по курсу. В основном она направлена на изготовление кукол и работы с ними.

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая.

Цель создания условий для общей XXXXXX

Задачи программы:

- познакомить детей с куклами разных систем;
- познакомить детей со специальными терминами театрального мира;
- сформировать навык работы с театральной пьесой; **XXXX**
- познакомить детей с традициями кукольных театров разных систем и традиционного русского театра кукол;
- научить технике изготовления кукол;
- научить работать с куклой (на ширме и без неё);
- научить передавать характер персонажей голосом и действием;
- учить работать с куклами разных систем.

Учебная программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, содержания учебного предмета, требований к уровню подготовки учащихся, форм и методов контроля, системы оценок, методического обеспечения и списка литературы.

Учебно-тематический план.

1 год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение. Что такое театр?	лекция	2	—	2
2.	Театр кукол.	лекция	1	—	1
3.	Виды театральных кукол.	лекция, урок, мастер-класс	6	—	6
4.	Изготовление кукол.	мастер-класс, практическое занятие	21	13	8
5.	Техника работы с куклой.	урок, мастер-класс, практическое занятие	20	13	7
6.	Постановка спектакля.	практическое занятие	14	7	7
7.	Показ спектакля.	практическое занятие	1	—	1
8.	Заключительное занятие, закрепление пройденного материала.	практическое занятие	1	—	1
Итого:			66	33	33

2 год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Выбор пьесы.	практическое занятие	2	—	2
2.	Работа над ролью.	урок, практическое занятие	21	11	10
3.	Изготовление кукол.	урок, практическое занятие	21	11	10

4.	Репетиции в «выгородке».	урок, практическое занятие	21	11	10
5.	Показ спектакля.	контрольный урок	1	—	1

Итого: 66 33 33
Всего по курсу: 132 66 66

Содержание учебного предмета

1 год обучения

1. Введение. Что такое театр.

Дать понятие о том, что такое театр (это не просто зрелище, увеселение, театр несет серьезные задачи – воспитывать человека нравственно, эстетически, способствовать развитию личности).

2. Театр кукол.

Небольшой экскурс в историю театра кукол. Пример театра кукол в разных странах. Искусство театра кукол, поскольку между актером и зрителем существует третье лицо – кукла. Урок преподаватель проводит вместе с куклой, общаясь с классом через нее.

3. Виды театральных кукол.

Знакомство с различными системами кукол:

- *перчаточная кукла* – история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки.
- *планшетная кукла* – кукла, танцующая на доске.
- *марионетка* – от фигурки Девы Марии к кукле марионетке.
- *тростевая* – куклы Востока – Индокитай.
- *театр теней* – Япония, Индия.

В театральном классе должны быть в наличии все виды кукол, чтобы ребенок мог наглядно увидеть всю систему строения куклы и попробовать управлять ею.

4. Изготовление кукол:

- *эскиз куклы*
- *лепка (пластилин)*
- *лепка (папье-маше)*
- *обработка и покрытие*
- *изготовление туловища*
- *раскраска*

Характер героя, главная черта. Эскизы кукол. Работы с пластилином. Лепка головы из папье-маше. Сушка. Освобождение головы от пластилина. Обработка поверхности головы наждачной бумагой. Грунтовка, сушка. Раскрой туловища. Соединение головы с туловищем. Изготовление парика. Раскраска головы.

5. Техника работы с куклой.

- *гимнастика пальцев рук.*

«ЦИРКУЛЬ». Описать по очереди круг разными пальцами в разных плоскостях.

«БУКВА Г». Выпрямить пальцы. Попеременно сгибать и разгибать две первые фаланги пальцев.

«ВЕЕР». Развести прямые пальцы и последовательно, начиная с мизинцев, сгибать пальцы в кулак и разгибать их. То же, начиная с больших пальцев.

«ПРУЖИНКА». Прижать пальцы друг к другу, чтобы ладони не соприкасались. Делать пружинящие движения пальцами, не отрывая их друг от друга.

«ГРЕБЕНЬ». Переплести пальцы рук. По очереди нажимать пальцами правой руки на косточку у основания левой (указательным на указательный, средним на средний и т.д.). При этом палец, на косточку которого нажимаем – выпрямляется вверх.

«ГУСЕНИЦА». Ладони вверх. Резко прижимать мизинец к запястью и через всю ладонь вернуть его в исходное положение. То же, но парами пальцев обеих рук.

«ЩЕКотКА». Чесать ладонь всеми пальцами по очереди.

- ***гимнастика кистей рук***

«РОБОТ». Руки согнуты в локтях, ребро ладони обращено к полу. Не меняя положение предплечья, двигать кистями рук с выпрямленными пальцами в горизонтальной и вертикальной плоскостях. То же, но ладони в исходном положении направлены к полу.

«БУРАТИНО». Ладонь прямая. Пальцы прикасаются друг к другу, резко растопырить пальцы и вернуть в исходное положение.

«НОЖНИЦЫ». Напряженные выпрямленные руки над головой. Резкие движения имитируют работу ножниц.

«КАПЕЛЬКИ». Расслабляя пальцы и кисти, потряхивать ими, как бы избавляясь от капелек воды.

«ВОСЬМЕРКА». Сцепить руки перед собой в замок. Нарисовать кистями цифру 8.

«РАСТЯЖКА». Сгибать кисти так, чтобы большие пальцы дотянулись до предплечий.

- ***основное положение куклы.***

Работа пальцев в перчаточной кукле. Кисть и локтевая точка перпендикулярны полу. Держать уровень воображаемого пола. Голова куклы смотрит на зрителя, не запрокидывается назад.

Походка куклы получается, когда актер поднимет и опускает согнутую в локте руку – делает «пружинку» - и одновременно слегка поворачивают кисть руки. Если не поворачивать кисть, а «пружинку» делать резче, получатся прыжки куклы. Если немного напрячь руку и делать все движения походки быстрее, то кукла побежит.

Для того чтобы кукла села, нужно согнуть кисть руки и одновременно опустить куклу ниже, на уровень ее бедер, а затем выпрямить кисть. Встает кукла, делая эти движения в обратном направлении.

Если кукла ложиться, то нужно точно знать для чего. «Спать» глазами к зрителю она не может, потому что, как правило, ее глаза не закрываются. Для того чтобы лечь, кукла должна сначала сесть, а потом уже ложиться.

Все другие движения кукол являются модификацией этих основных.

- *вождение куклы.*

Упражнения на ширме, на счет, отрабатывать походку. Следить за равномерным поворотом кисти вправо. Если в какую-нибудь сторону поворот больше, куклу начинает хромать. Следить за направлением взгляда куклы, помня, что она «смотрит» носом. Не задирать голову в потолок. Оценка происходящего через куклу. Остановка в движении.

2 год обучения

1. Выбор пьесы.

Читка пьесы. Обсуждение: цель событий, характер действующих лиц, их взаимоотношения. В чем проблема каждого героя: чего он хочет и чего добьется. Цель проблем действующих лиц ведет к столкновениям. Определить причины этих столкновений. Цель и мотивы поведения героев. Сверхзадача пьесы.

2. Работа над ролью.

Индивидуальные занятия параллельно с изготовлением куклы. Ради чего ты будешь играть эту роль? Какие человеческие стороны характера ты защищаешь в этой роли. И какие отрицаешь, высмеиваешь? За что борется твой герой, ради чего он совершает свои поступки и действия в пьесе так, а не иначе? Найти похожие ситуации в жизни и как бы твой герой поступил (если бы...).

3. Изготовление кукол:

- *эскиз куклы*
- *лепка (пластилин)*
- *лепка (папье-маше)*
- *обработка и покрытие*
- *изготовление каркаса туловища и приспособлений для вождения*
- *раскрой*
- *раскраска*

Характер героя, главная черта. Образ – сравнение. Внешний облик. Эскизы кукол. Выбор вида кукол и выразительные возможности данного вида. Работа с пластилином.

Лепка головы из папье-маше. Сушка. Освобождение головы от пластилина.

Обработка поверхности головы наждачной бумагой. Грунтовка, сушка. Изготовление каркаса туловища и приспособлений для вождения куклы.

Соединение головы с туловищем. Изготовление парика. Раскрой лап (рук и ног), шитье и их соединение между собой и туловищем. Раскраска головы.

4. Репетиции в «выгородке».

Походка, жест, поворот головы, корпуса. Оценка факта. Физическое и психологическое самочувствие актера в роли через куклу. Что делаю? Для чего делаю? Как делаю? Приспособление к реквизиту, декорации. Общение через куклу. Музыка и движения куклы. Речь актера и движения куклы, жест, характеризующий отношение к происходящему.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

Полученные в процессе обучения навыки реализуются обучающимися в этюдах, спектакля, творческих показах.

Работа обучающихся оценивается зрителями, преподавателями и коллегами-профессионалами.

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать следующими умениями и навыками:

- владеть основами теории кукольного театра (происхождение куклы, виды кукол);
- научиться технике изготовления перчаточной и паркетной кукол;
- владеть элементами пластики рук;
- владеть вождением перчаточной и паркетной кукол;
- научиться работать куклой в актерском ансамбле;
- умение пользоваться ширмами, выгородками;
- научиться создавать образ кукольного персонажа.

Формы и методы контроля, система оценок.

1. Аттестация: цели, виды, формы, содержание.

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

Аттестация по предмету «Кукольный театр» - промежуточная. Она проходит в 6 полугодии, в виде зачета. То есть в конце второго полугодия 3 класса.

Качество подготовки обучающихся оценивается по пяти бальной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Зачет проходит в виде показа спектакля на зрителя. Он направлен на то, чтобы выявить уровень подготовки учащихся, на сколько, они владеют куклой и оценить качество работы по изготовлению куклы.

Зачет принимается двумя – тремя преподавателями, в том числе и преподавателем. Который вел предмет.

2. Критерии оценки.

Критерии оценки усвоения воспитанниками программного материала:

- владение основами вождения кукол;
- уровень освоения навыка актерской игры в кукольном спектакле;
- степень развития пластичности и выразительности рук;
- аккуратность в изготовлении куклы.

Оценка знаний и умений, полученных воспитанниками на занятиях, проводятся согласно целевым задачам данной учебной программы.

3. Методическое обеспечение учебного процесса.

№	Разделы и темы занятий	Методические и дидактические материалы
1.	Введение. Что такое театр.	1. «Энциклопедический словарь юного зрителя» - М., 1989г. 2. Фотографии, иллюстрации.
2.	Театр кукол.	1. Некрылова А. Ф. «Библиотека русского фольклора». 2. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» - М., 1998г. 3. Романова Л. «Волшебник из страны кукол» - В., 2004г. 4. Перчаточная кукла.
3.	Виды театральных кукол.	1. Перчаточная кукла 2. Планшетная кукла 3. Марионетка 4. Тростевая кукла 5. Журнал «Педсовет» №5-2001г.
4.	Изготовление кукол.	1. Белянская Л.Б. «Хочу на сцену» - М., 1982г.
5.	Техника работы с куклой	1. Бабина Ю. «Практическая работа с куклой в детском коллективе». Я вхожу в мир искусств – М., 2001г. 2. Куклы, ширма, реквизит.
6.	Постановка спектакля	Текст пьесы: * «Сказка о царе Горохе» * «Маленький принц» * «Глупый мышонок» * «Золушка» * «Приключения домовенка Кузи» * «Кошкин дом» * «Федорино горе» * «Приключения поросенка Фунтика» * «Дюймовочка» * «Домовенок Кузя и Вреднючка»
7.	Показ спектакля	Куклы, ширма, реквизит.
8.	Заключительное занятие, закрепление пройденного материала	1. Фотографии 2. Иллюстрации 3. Фильм

Список литературы и средств обучения.

1. Алянский Ю.Л. «Азбука театра» М., Современник. 1998г.
2. Бабина Ю. «Практическая работа с куклой в детском коллективе». Я захожу в мир искусств – М., 2001г.
3. Булатова О.С. «Педагогический артистизм» М., Академия, 2001г.
4. Енин А.В. «Учитель-актер» Воронеж, 1998г.
5. Караманенко Г.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр дошкольникам» М., Просвещение, 1982г.
6. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе – М.: Школьная пресса, 2003г.
7. Некрылова А.Ф. Библиотека русского фольклора «Народный театр» - М., Советская Россия, 1991г.
8. Никитина А.Б. Театр, где играют дети [Текст]XXX Никитина А.Б. – М.: Издательство «Владос», 2001г.-286 с.
9. Смирнова И.М., И оживают куклы [Текст]XXXXX И.М. Смирнова – М.: Издательство «Владос», 2001г.-284 с.
10. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр» М., Аркти, 2002г.
11. «Энциклопедический словарь юного зрителя» М., Просвещение, 1989г.
12. 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>