МОУ «Чусовитинская СОШ»

Утверждена:

____

____

ПРОГРАММА

Театра кукол

«Золотые Ручки»

Руководитель:

учитель ИЗО **Будникова И.В.**

с.Чусовитино

2011-2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр кукол - любим и творим на занятиях кружка «Золотые Ручки». Необходимость создания кружка «Золотые Ручки» обусловлена, прежде всего, отсутствием достаточного приобщения детей к театральной культуре в нашем селе, а также возможностью познакомить учащихся с творчеством художника в театре и актеров – кукловодов.

Особенностью деятельности кружка является то, что занятия строятся как работа над творческим проектом по созданию кукольного спектакля – сказки, с последующим показом для учащихся школы и дошкольникам.

Работа над творческим проектом ведется поэтапно и охватывает все сферы театрального искусства, тесно связана с изобразительным искусством, технологией, музыкой, литературой, историей.

Кружок рассчитан на учащихся с первого по четвертый класс, т.е. предполагает долговременную работу с детьми. Вся деятельность кружка ведется согласно положению о работе школьных кружков.

Цель программы: формирование у подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию через обучение детей конкретным технологиям изготовления кукол своими руками.

Кружковая деятельность ставит следующие задачи учебно-воспитательного характера:

- развитие творческих способностей учащихся;

- изучение учащимися истории возникновения кукольного театра;

- овладение техникой изготовления кукол, театрального реквизита и декораций;

- обучение мастерству актера – кукловода;

- развитие литературных и актерских способностей;

- развитие эстетических чувств у школьников;

- формирование их духовной культуры и потребности в созидательном творчестве, воспитание любви к искусству;

- развитие умения коллективного творчества, инициативности, художественно-образной памяти, фантазии;

Главными задачами деятельности являются:

- раскрытие художественно-творческих способностей детей;

- нравственно-духовное воспитание;

- развитие эстетических эмоций и чувств;

- расширение кругозора;

- формирование целостности восприятия образного языка искусства.

Программа рассчитана на 34 часа, 1 учебный час. Формой проведения занятий по программе является урок. Урок состоит из:

- введения в тему занятия;

- созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме;

- обобщение и обсуждение итогов урока;

- подготовка и уборка рабочего места и художественных материалов.

Место проведения занятий – учебный класс. Виды деятельности: теоретический материал, изготовление кукол, роспись кукол. Раскрой и пошив одежды, изготовление аксессуаров для кукол. Создание декораций, программ, афиш, чтение сценария, репетиции, показ спектаклей.

В кружке дети учатся через самостоятельную деятельность постигать основы коллективного творческого процесса и, как следствие, постановка и показ спектаклей, который сопровождается всеми атрибутами настоящего театра кукол; афишей, программками, декорациями, куклами, заключительным представлением актеров- кукловодов.

Дети имеют прекрасную возможность в полной мере ощутить себя настоящими художниками и артистами. Предусматривается постановка двух-трех спектаклей в учебном году.

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат создает стимул дальнейшего творчества и уверенности в своих силах, повышает общую культуру ребенка.

Существование своего театра кукол в школе - это важная помощь в развитии и воспитании не только участников этого творческого проекта, но и маленьких зрителей, для которых, собственно, и создается спектакли-сказки. «Эффект театра» - его доходчивость определяется не только достоинством самого искусства, но и достоинством и эстетической культурой зрителя. Пробуждение в зрителе художника - происходит через эстетическую отзывчивость, сопереживание, целостность восприятия сценария-сказки и спектакля, интерес к творчеству сверстников.

В заключении отметим, что впоследствии на уроках изобразительного искусства, мы констатируем у учащихся высокий уровень заинтересованности в собственном творчестве художника театра и актера-кукловода, т.е. каждый учащийся обязательно участвует в создании кукольного спектакля-сказки, воплощая увиденное и пережитое в школьном театре.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

	Темы занятий
Урок 1.	История возникновения кукольного театра
Урок 2.	Какие бывают куклы
Урок 3-6	Плоские и объемные куклы-фигурки
Урок 7-12	Верховые куклы
Урок 13-18	Тростевые куклы
Урок 19-23	Куклы-животные, куклы с механизмами
Урок 24-29	Куклы-марионетки
Урок 30-34	Где куклы хранятся

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

№п/п	ТЕМА ЗАНЯТИЙ
Урок 1.	Выбор кукол
Урок 2-16.	Как стать настоящим кукловодом
Урок 17.	Знакомство с перчаточными куклами
Урок 18.	Технология изготовления перчаточных кукол
Урок 19-28.	Изготовление и сушка головок кукол
Урок 29-34.	Покрытие белилами и роспись головок гуашью

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

№п/п	ТЕМА ЗАНЯТИЙ
Урок 1-10.	Изготовление волос для перчаточных кукол
Урок 11-23.	Раскрой и пошив костюмов-перчаток
Урок 24-34.	Изготовление аксессуаров для кукол

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

№п/п	ТЕМА ЗАНЯТИЙ
Урок 1- 15.	Создание декораций
Урок 16- 20.	Создание афиш, программок
Урок 21.	Чтение сценария
Урок 22.	Распределение ролей
Урок 23-30.	Репетиция спектакля
Урок 31-34.	Показ спектакля

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

История кукольного театра: Куклы в жизни людей. Что изображали первые куклы. Вертепы. Петрушка. Домашние театры. 1 час.

Какие бывают куклы: Простые и сложные. 1 час.

Плоские и объемные куклы-фигурки: Неподвижная кукла-фигурка. Подвижная кукла-фигурка. Управление куклами-фигурками. Выставка изготовленных кукол. Техника безопасности при начале работы и в конце работы: приведите в порядок свое рабочее место, материал соберите и сложите в определенном месте, мусор и отходы соберите и сложите в определенный ящик. 6 часов.

Верховые куклы: Перчатка. Голова: бумажная, мягкая, из папье-меше. Руки. Ноги. Костюм. Выставка изготовленных кукол. Техника безопасности при начале и конце работы. 7 часов.

Тростевые куклы: Конструкции. Крепление тростей. Маскировка тростей. Выставка изготовленных кукол. Техника безопасности при начале и конце работы. 6 часов.

Куклы-животные, куклы с механизмами: Общие правила изготовления. Выставка изготовленных кукол. Техника безопасности при начале и конце работы. 5 часов.

Куклы-марионетки: Изготовление. Крепление нитей. Управление марионеткой. Выставка изготовленных кукол. Техника безопасности при начале и конце работы. 6 часов.

Где хранятся куклы: Хранилище. Техника безопасности при хранении кукол. 5 час

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Выбор кукол. Вводная беседа о перчаточных куклах, которые более простые и приемлемые по трудности исполнения для учащихся начальной школы.1 час.

Как стать настоящим кукловодом: Общие правила ведения куклой-петрушкой. Упражнения. Речевые упражнения. 15 часов.

Знакомство с перчаточными куклами: Выбор материала. Для создания кукол используется бросовый и доступный материал: старые газеты, картонные коробки, вата, остатки ткани и меха. Этот материал наиболее дешевый и распространенный. 1 час.

Технология изготовления перчаточных кукол. Представление технологии изготовления. Техника безопасности при начале и конце работы. 1 час.

Изготовление и сушка головок кукол. Выполнение строго по технологии изготовления перчаточных кукол и сушка головок кукол в специально отведенном для этого месте. Техника безопасности при начале и конце работы. 10 часов.

Покрытие белилами и роспись головок гуашью. После просушки головки кукол необходимо покрыть белилами и раскрасить гуашью. Требования безопасности по окончании работы: приведение в порядок рабочего места. 6 часов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Изготовление волос для перчаточных кукол: Требования безопасности перед началом работы: отсутствие ржавых иголок, материал и инструмент разложить в удобном месте. Выбор материала - это может быть нитки, кусочки ткани, бумага. Необходимо уметь работать иголкой. Правильно готовить клей. Правила безопасности при работе. Требования по окончании работы: приведение в порядок рабочего места. 10 часов.

Раскрой и пошив костюмов - перчаток: Требования безопасности перед началом работы. Ткань: мешковина, сукно, лен, шелк, драп, батист. Подборка ткани по цвету. Кожа. Кружева. Канва. Нитки выбираются по цвету. Пуговицы. Умение работать с шаблоном. Читать схемы. Делать выкройки. Правила безопасности при работе с иглами, ножницами, клеем. Уметь шить: пользоваться наперстком, ножницами, иголкой. Умение пользоваться утюгом. Сборка изделий. Требования по окончании работы: приведение в порядок рабочее место. 13 часов.

Изготовление аксессуаров для кукол. Требования безопасности перед началом работы и конце работы. Изготовление шапок, шляп, колпаков и других головных уборов. Правила безопасности при работе. Приведение в порядок рабочего места. 10 часов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.

Создание декораций. Требование безопасного поведения при начале работы и конце. Создается несколько эскизов, набросков и выбирается наиболее удачный вариант. Начинается изготовление декораций. Приведение в порядок своего рабочего места. Можно использовать картонные коробки, листы ватмана, остатки обоев. Клей. Гуашевые краски. 15 часов.

Создание афиш, программок. Требование безопасного поведения при работе. Листы ватмана, альбомные листы. Остатки обоев. Клей. Компьютер. Гуашевые краски. Создание нескольких эскизов программки, афиши. После коллективного обсуждения выбирается наиболее удачный вариант. После этого начинается изготовление программок и роспись афиши. Работа выполняется каждым учащимся и коллективно. 5 часов.

Чтение сценария. Читает сценарий учитель. 1 час.

Распределение ролей. Дети определяются с ролями. Пробуют ту или иную роль, чтобы найти свою. 1 час.

Репетиция спектакля: Найди свой голос. Речевые упражнения. Дыхательная гимнастика. Интонационная выразительность. «Оживи» куклу. 8 часов.

Показ спектакля. Развешивание афиш. Определение места и время показа спектакля: начальная школа, детский сад. Расстановка декораций. Распространение программок. 4 часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

В результате изучения программы учащиеся должны знать:

- исторические сведения по развитию театральной куклы;

- навыки художественной работы: как работать с бумагой, клеем;

- сведения о материалах изготовления кукол;

- технологию изготовления кукол;

- мастерство кукловода.

Должны уметь:

- работать по шаблону;

- в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия;

- изготавливать головки кукол;

- ориентироваться на качество изделия;

- правильно использовать в работе ножницы, иголки, булавки;

- правильно варить клейстер.

В процессе работы у ребят должен проявиться интерес к театральной кукле. Сформироваться чувство самоконтроля, взаимопомощи. Развиваться образное мышление, творческие способности. Эстетический и художественный вкус. Все это будет способствовать формированию всесторонне развитой личности.

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе творческого коллектива. И наиболее подходящей формой оценки является совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение. В процессе работы над изготовлением кукол будет постоянный контроль и помощь со стороны учителя. Такая форма работы позволяет детям оценивать не только свои работы, но и чужие. Ну, а итогом работы будет являться показ спектакля и оценка зрителей. Высокий эмоциональный заряд учащихся и воплощение пережитого в собственной творческой деятельности, выступая в роли художника театра и актера-кукловода, а также становление коллектива кружка «Золотые ручки». Воспитание эстетической культуры и пробуждение художника в зрителе.

Творческий проект «Создание кукольного спектакля»

Цели: Совершенствование своих возможностей в области проектной деятельности. Разработка и выполнение творческого проекта. Оценка проделанной работы.

Последовательность выполнения проекта:

1.Обоснование возникшей проблемы и потребности.

2.Определение конкретной идеи, ее формулировка.

3. Выявление основных параметров и ограничений.

4.Разработка идеи и вариантов технологий.

5.Анализ идеи, выбор оптимального варианта технологии изготовления кукол.

6.Исследование и выявление традиций, истории, тенденций.

7.Составление схемы выполнения проекта.

8.Выбор материалов художественного оформления спектакля.

9.Экономическое обоснование выбранного материала.

10.Последовательность изготовления кукол.

11.Контроль качества кукол.

12.Разработка рекламной программки, афиши, декораций к спектаклю.

13.Оформление творческого проекта.

14.Анализ результата проделанной работы над творческим проектом по созданию кукольного спектакля.

1.Обоснование возникшей проблемы и потребности.

Вся окружающая ребенка действительность наполнена «работой» искусств. Увидеть эту работу, приобщиться и познакомиться с ней - вот цель данного творческого проекта.

Ввиду того, что в нашем селе ограничена возможность приобщения детей к театральному искусству, а программа Б.М.Неменского по изобразительному искусству и художественному труду предусматривает изучение роли художника в театральном искусстве, поэтому была выявлена необходимость творческого проекта «Создание кукольного спектакля»

Целью данного проекта является пробуждение интереса и эмоциональной отзывчивости к театральному искусству, через осознание собственных эстетических чувств и эмоций.

2.Определение конкретной цели, ее формулировка.

Создание детьми кукольного спектакля под руководством педагога помогает им побывать в роли художника и актера, через собственное и коллективное творчество.

3.Выявление основных параметров и ограничений.

В связи с ограниченностью времени на уроках изобразительного искусства и большого количества учащихся в каждом классе, а все это делает невозможным создание полноценного кукольного спектакля со всеми атрибутами, поэтому и был создан кружок «Золотые ручки» на базе нашей школы.

4.Разработка идеи и вариантов технологий.

Были изучены различные виды театральных кукол и выработаны перчаточные куклы, как самые простые по технологии изготовления.

5.Анализ идеи и выбор оптимального варианта технологии изготовления кукол.

После изучения различных технологий изготовления перчаточных кукол учителем разработана своя технология, как наиболее приемлемая по трудности исполнения для учащихся.

6.Исследование и выявление традиций, истории, тенденций.

Нами был выбран, изучен и конкретизирован материал по истории театра кукол и появления кукол в России и составлена ознакомительная беседа для учащихся по данному вопросу.

7.Составление схемы выполнения проекта.

Схема выполнения проекта:

Ознакомительная беседа по истории театра кукол и появления кукол в России;

Объяснение разработанной технологии изготовления головки куклы;

Создание головки кукол;

Роспись головки куклы, подчеркивающая образ театрального героя;

Пошив костюма – перчатки для куклы;

Изготовление декораций к спектаклю;

Изготовление программок, рекламных афиш;

Написание сценария спектакля;

Чтение сценария и распределение ролей;

Репетиции ролей детьми;

Генеральная репетиция спектакля;

Оформление зала для показа спектакля;

Показ спектакля для учащихся школы и дошкольников;

Показ спектакля на вводном уроке – спектакле в 3 –ем классе по теме четверти «Художник и зрелище».

8.Выбор материалов художественного оформления спектакля.

Для изготовления кукол были выбраны следующие материалы: газетная бумага, вата медицинская, обойный клей или клейстер, картон, гуашевые краски, кисти, кусочки ткани и меха, пуговицы, кружева, нитки и иголки, ватман, клей «ПВА».

9.Экономическое обоснование выбранного материала.

Для создания кукол и декораций использовался бросовый и доступный материал: старые газеты, картонные коробки, остатки ткани и меха, другой подручный материал, как наиболее дешевый и распространенный.

10.Последовательность изготовления кукол.

Изготовление перчаточных кукол;

Изготовление головки куклы нужной формы;

Сушка головки;

Покрытие головки белилами;

Роспись головки гуашевыми красками;

Изготовление, по – необходимости, волос и других деталей головки;

Выкраивание деталей костюма – перчатки куклы;

Пошив костюма и головных уборов;

Изготовление других атрибутов куклы.

11.Контроль качества кукол.

В процессе работы над изготовлением кукол идет постоянный контроль и помощь со стороны учителя, а также коллективное обсуждение художественных достоинств куклы и выбор наиболее выразительного образа.

12.Разработка рекламной программки, афиши, декораций к спектаклю.

Создается несколько эскизов программки, афиши, декораций. После коллективного обсуждения выбирается наиболее удачный вариант, затем начинается изготовление программок и роспись афиши. Работа выполняется каждым учащимся и коллективно.

13.Оформление творческого проекта.

Продумывается оформление помещения;

Рисуются элементы оформления;

Развешиваются афиши;

Оформляется помещение для показа спектакля;

Раздаются приглашения на спектакль;

Показывается спектакль;

Проводится урок – спектакль с предварительной беседой об истории театра кукол и появления кукол в России и показом кукольного спектакля;

Представляются участники кружка «Золотые ручки» и рассказывается об их художественно- творческой деятельности.

14.Анализ результата проделанной работы над творческим проектом.

По достижении цели проекта ставились следующие задачи:

Познакомить учащихся с историей театра кукол и появления кукол в России;

Расширить представление учащихся о роли художника в театре;

Заинтересовать учащихся в собственном художественном творчестве и постановке кукольных спектаклей на уроках ИЗО.

Главным результатом проделанной работы по осуществлению творческого проекта, следует считать высокий положительный эмоциональный заряд учащихся и воплощение пережитого в собственной творческой деятельности, выступая в роли художника театра и актера – кукловода, а также становление коллектива кружка «Золотые ручки», воспитание эстетической культуры и пробуждение художника в зрителе.

Содержание теоретической и практической части проекта.

1.Вводная беседа «История театра кукол и появление кукол в России».

2.Технология изготовления кукол.

1.Вводная беседа.

Стало привычным называть театр кукол искусством древним и вечно молодым. Действительно, театр кукол известен многим древнейшим культурам и является неотъемлемой частью искусства конца 19 начала 20 веков.

Изготовление театральной куклы дело сложное и одновременно вполне доступно, это и ремесло, и творчество; здесь есть свои секреты и необходимы определенные знания, овладение которыми раскроет удивительный мир – фантастический, прекрасный, бесконечно разнообразный, наивный и мудрый Мир Театра Кукол, под обаянием которого человечество находится уже несколько тысячелетий.

Театральная кукла должна полностью соответствовать замыслу спектакля, отражать главную идею, включаться в систему всего художественного оформления, быть произведением искусства художника.

Перчаточная кукла издревле была известна на очень широкой территории. Повсеместно эта кукла выглядела одинаково, в основе трехпалая перчатка, в среднюю часть которой вставили указательный и средний пальцы, на них надевалась голова куклы, а в крайние – большой и безымянный с мизинцем – так получились руки куклы. И лишь в Китае, стране огромной кукольной культуры, «анатомия» их была несколько иной. Так называемые «мешочные» куклы выглядели изящно и «человекообразно», ибо имели точно вымеренные пропорции: голова 40-5- мм, в диаметре, запястье актера – талия куклы.

На протяжении веков перчаточная кукла развлекала публику, меняя свой репертуар, героев, но не внешность. К 20 веку она почти вышла из употребления, а в наше время вновь обрела жизнеспособность.

На просторах России первые актеры с куклами появились в 16 веке. Это были странствующие актеры. Куклы надевались на руку, как перчатка, вот почему таких кукол стали называть перчаточными. Актеры работали за ширмой – юбкой, затем ширмой- будочкой. Представления показывались вместе с музыкантом – шарманщиком, который вращал ручку органа – шарманки, стоящей перед ним на одной ноге – подставке. Название этот орган получил от немецкой песенки «Шармане Катерина». Любимым героем кукольного представления вплоть до начала 20 века был Петрушка. Кукла в красном колпаке со смешным выразительным лицом. Актер, названный Петрушечником, управляя Петрушкой, говорил за него через специальное приспособление «пищик» и, поэтому голос получался писклявый и невнятный, музыкант вел с Петрушкой во время представления диалог и некоторые слова Петрушки повторял зрителям. Представление длилось 20-30 минут; Петрушка в нем был драчливым, жадным, хитрым, ленивым, а в конце комедии для Петрушки наступало возмездие; его проглатывала огромная собака или уносил черт. Образ Петрушки высмеивал все человеческие пороки, многие зрители узнавали в нем себя и других людей. Петрушку очень любили в народе долгое время. Затем после появления постоянных театров Петрушка постепенно исчез с просторов России, а только иногда участвовал в спектаклях театра кукол – марионеток, сам, став марионеткой, заполняя паузы между действиями, исполняя роль клоуна. Появились другие виды кукол: марионетки и тростевые. Но не зависимо, какая это кукла, всех их объединяет очень выразительное лицо. Упрощенное и, в тоже время, легко узнаваемое всеми. Кукла должна быть смешной, яркой, сказочной.

2.Технология изготовления кукол.

Начнем изготовление куклы с головки. Для этого возьмем газету и сомнем ее одновременно руками с 2- х сторон навстречу друг другу, получим гармошку, теперь эту гармошку возьмем за один конец левой рукой, а правой рукой другой конец гармошки обернем вокруг левой руки, получится шар с отверстием для трубочки. Если нужно получить какую – нибудь другую форму головки, не шар, то придайте газете нужную форму, смочив слегка водой. Затем, обмазываем головку обойным клеем, вставляем трубочку для пальца, смазанную клеем «ПВА», сразу же обернем головку, приготовленным пластиком разровненной ваты и опять хорошо смажем обойным клеем. Теперь из ваты сделаем черты лица, уши, подбородок, причем вату постоянно обмакиваем в клей и отложим головку для просушки.

За время, пока головка сохнет, выкроем по шаблону перчатку и сошьем ее, сошьем и другие элементы костюма куклы, головные уборы, когда головка высохнет, покроем белилами и распишем гуашевыми красками. После этого пришьем костюм к головке. Кукла готова. Изготовляем декорации, афиши, программки. Можно учить роли!

Список литературы для учителя

Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. Педагогика и психология. М.: 1981.

Некрасова Л.М. Особенности художественного воспитания дополнительного образования. – М.: ГОУ ЦРС ДОД. 2004. – 64с.

Неменский Б.М. Мудрость красоты, - М.: 1998.

Советов В.М. Театральные куклы. – Санкт Петербург, 2003.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Соломник И.Н. Куклы выходят на сцену: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 160с.

Симонович Ефимова Н.Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. –Л.: 1980.