Программа кукольного театра

Направление: художественно-эстетическое, адаптированная
Срок реализации: 1 год
Возрастной контингент: 7-12 лет

Разработчик:
педагог дополнительного образования ____________________

ПАСПОРТ

программы кукольного театра

Наименование программы	Программа кукольного театра «______________»
Разработчик программы	Педагог дополнительного образования _________________________
Координатор программы	Администрация муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования _____________________________________
Основные исполнители программы	1.Педагог дополнительного образования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей _______________________________ 2. Воспитанники ___(учреждение)____________________________
Цель программы	Развитие индивидуальных творческих способностей детей посредством кукольного театра
Задачи программы	1. Создание условий для творческого, интеллектуального, физического и личностного развития детей через основы такого вида искусства как кукольный театр; 2. Создание предпосылок к выявлению, развитию индивидуальных способностей у детей и совершенствованию их в практике работы с куклами; 3. Обучение основам актерского творчества и развитие памяти, внимания, воображения, мышления посредством кукольного театра; 4. Развитие устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности и организация содержательного досуга.
Условия реализации программы	1. Достаточная ресурсно-финансовая обеспеченность программы; 2. Компетентность педагога, реализующего программу, участие приглашенных специалистов; 3. Мотивация воспитанников на реализацию программы.
Основные направления программы	1. Актерское мастерство кукловода. 2. Сценическое движение кукловода. 3. Сценическая речь 4. Особенности и основы простых видов кукольного театра 5. История и создание костюмов и декораций
Сроки реализации программы	1 год
Основные разделы программы	1.Пояснительная записка. 2. Учебно-тематическое планирование. 3. Формирование знаний, умений, навыков 4. Методическая работа. 5. Условия реализации программы 6. Работа с родителями 7. Литература.
Объем финансирования	Финансирование программы осуществляется Муниципальным общеобразовательным учреждением дополнительного образования детей _____________________, спонсорскими и родительскими средствами.
Допущения и риски при реализации программы.	1. Недостаточное материально-ресурсное обеспечение. 2. Смена контингента обучаемых

1. Пояснительная записка

Программа включает в себя комплекс специальных дисциплин, таких как упражнения по мастерству, сценическая речь, сценическое движение, особенности работы с куклами разных видов.
Кукольный театр – искусство коллективное. Оно включает в себя деятельность различных специалистов: драматурга, режиссера, художника, композитора, осветителя и многих других. Все они работают над созданием спектакля как единого целого.
Занимаясь таким видом театральной деятельности как кукольный театр, ребенок может воспитать в себе творческие и человеческие качества. Дети – самые лучшие актеры, поскольку они непосредственны, активны, эмоциональны. Игра для них – естественная потребность. Необходимо не только научить их владеть куклой, как сценическим партнером, но и голосом, мимикой, т.е. выразительными средствами актера. Кукольное театральное искусство позволяет заниматься этим осознанно. Участие в создании самих кукол, декораций и представления в целом позволяет приобрести так же дополнительные практические навыки. А так же навыки работе в команде, коллективе.
Одной из основных задач педагога является обеспечение социализации обучающихся, формирование общей культуры личности, инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, а также акцентировать внимание каждого учащегося на его успехах в процессе обучения.
Творческая деятельность позволяет реализовать ребенку свои творческие способности, которые не всегда проявляются в учебной деятельности общеобразовательных школ. Следует отметить, что детская потребность в игре совпадет с игровой природой актерского искусства. Работая на сценической площадке, дети приобретают такие качества, как уверенность в своих силах, концентрация, умение свободно держаться на публике, думать и действовать в условиях экстремальной ситуации, взаимодействие с партнером, самостоятельность мышления, творческое воображение, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Развитие этих качеств является актуальным при формировании личности ребенка в современных условиях и способствует самореализации ребенка в будущем.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 7-12 лет в течение одного учебного года.
 Цель программы
Развитие индивидуальных творческих способностей детей посредством кукольного театра
Задачи программы
1. Создание условий для творческого, интеллектуального, физического и личностного развития детей через основы такого вида искусства как кукольный театр;
2. Создание предпосылок к выявлению, развитию индивидуальных способностей у детей и совершенствованию их в практике работы с куклами;
3. Обучение основам актерского творчества и развитие памяти, внимания, воображения, мышления посредством кукольного театра;
4. Развитие устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности и организация содержательного досуга.

2. Учебно-тематическое планирование

Основные навыки	**Задачи**	**Средства**	**Формы реализации**
1.Актерское мастерство	Активизация детей. Развитие памяти, внимания, воображения, фантазии, слуховых восприятий и др. сенсорных умений.	Музыкальное сопровождение, различные предметы для упражнений.	Упражнения на внимание, память, воображение. Развивающие упражнения на физическое самочувствие, зрительное восприятие, чувство ритма и т.д. Этюды с куклами – индивидуальные, коллективные
2.Сценическое движение кукловода	Развитие жестов, мимики, движений. Укрепление мышечной системы. Обучение умению создавать физические действия по тексту. Работа с куклами разных видов	Необходимый реквизит, музыкальное сопровождение	Упражнения на координацию движений, темпоритм, мышечное внимание, освобождение мышц, жест, осанка, центр тяжести. Пластические этюды.
3.Сценическая речь	Развитие речи через правильное, четкое, громкое произношение звуков. Обучение четкому произношению слов во время движения. Моделирование голоса, тона и речи. Технические приёмы моделирования речи: ритм, темп и громкость речи, и психологические аспекты.	Дидактический материал.	Дыхательная гимнастика, артикуляционные упражнения, речь в движении, дикция, гигиена голоса, работа со скороговорками, текстом описательного характера.
4.Теоретические знания	Знакомство с историей кукольного театра, различные системы и виды кукол и кукольного театра. Рождение куклы, декораций, сценария.	Дидактический материал.	Беседы, самостоятельное изучение. Написание и режиссура сценариев.

3. Формирование знаний, умений, навыков

Результат обучения по основным навыкам
Актерское мастерство:
•   умение концентрировать внимание;
•   умение правдиво и логично действовать на сценической площадке с куклой;
•   умение чувствовать партнера по сценической площадке;
•   умение сочинять и демонстрировать индивидуальные и коллективные этюды.
Сценическая речь:
•   Освоение дыхательной и артикуляционной гимнастики;
•   Знание гигиенических правил голосового аппарата;
•   Совершенствование техники речи. Культура речи.
•   Моделирование голоса, тона и речи. Технические приёмы моделирования речи: ритм, темп и громкость речи, и психологические аспекты.
•   Развитие умения привлечь речью зрителя
•   Работа с речевым текстом: монолог, диалог, полилог.
Сценическое движение:
•   Освоение основных приемов работы с куклами;
•   Умение посредством куклы привлечь внимание зрителя
•   Умение создавать физические действия с куклой по тексту.
•   Освоение основных движений за ширмой (в одиночку, в паре, в тройке)
   Практические навыки:
•   Создание кукол, костюмов, декораций
•   Основы мастерства звуко и светооператора
•   Написание сценариев

4. Методическая работа.

•   Формирование «портфолио» документов, отзывов на работы учащихся
•   Разработка и проведение открытых занятий (по графику учреждения)
•   Участие в мероприятиях различного уровня (в течение года)
•   Изготовление кукол, реквизита, декораций (в течение года)
•   Участие в мероприятиях по проведению диагностики учащихся в рамках учреждения.

Принципы:
•   Индивидуализации
•   Системности (последовательности)

5. Условия реализации программы.

Для качественной реализации программы необходимы материалы для изготовления кукол, реквизита, оформления сцены (ширмы, кулисы); репертуарный материал (периодика); диски с музыкой и спецэффектами.
Материально-техническая база, инвентарь, расходный материал.
Занятия в кукольном театре «Колобок» проводятся в актовом зале МБОУ «СОШ № 4 г. Льгова» ». В зале имеется сцена, ширма. Для теоретических занятий предоставлен кабинет.
Дидактический материал.
Для проведения занятий накоплен достаточный теоретический, демонстрационный и дидактический материал: специальная литература, сценарии занятий, спектаклей, мини сценок и т.п.

Перспективы развития программы.
•   Возрождение в городе детского кукольного театра как одного из видов театрального искусства.
•   Создание коллектива единомышленников
•   Сотрудничество с другими творческими коллективами города

6. Работа с родителями

Реализация программных мероприятий невозможна без сотрудничества с родительской общественностью. Связь с родителями воспитанников осуществляется на протяжении всего курса обучения. Не исключается проведение совместных занятий детей с родителями.
В начале учебного года проводится общее родительское собрание, на котором родители могут ознакомиться с планом работы кукольного театра, а также сделать социальный заказ на те или иные образовательные услуги, которые могут реализоваться в рамках данной программы.
В течение учебного года родители могут интересоваться успехами детей, посещая открытые занятия, концерты, спектакли, которые реально отражают успехи их детей. Родители должны стать неотъемлемой частичкой коллектива. Для этого необходима их помощь в изготовлении кукол, реквизита, а может, и исполнение ролей в спектакле. Обязательное приглашение на внутриклубные мероприятия в качестве зрителей и участников. На практическом примере достижений воспитанников родители смогут убедиться в необходимости обучения детей в кукольном театре.
В конце учебного года в рамках дня открытых дверей проводится спектакль, воспитанников кукольного театра, на которые приглашаются родители всех учащихся.
Мотивацией участия родителей в программе является сформировавшаяся у родителей потребность в развитии у своих детей творческого мышления, инициативности, формирования общей культуры личности и профессионального самоопределения.

7. Литература.

1.   Добровольская Н.Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М: Музыка, 2002.
2.   Годик М.А., Барамидзе А.М., Киселева Т.Г. Стретчинг. Подвижность, гибкость, элегантность.- М.:Советский спорт, 1991.
3.   Гудков Л.И. Мастерство, творчество, поиск. М: Профиздат, 2001.
4.   Добровольская Н.Н. Что надо знать учителю о детском голосе. М: Музыка, 2002.
5.   Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра (Серия «Хит сезона»), Ростов-на Дону, «Феникс», 2003
6.   Клитин С.С. Режиссер и чтец. СПб: Искусство, 2008.
8.   Максимова В.А. …И рождается чудо спектакля: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1980.
9.   Методика выразительного чтения/Под ред. Завадской Т.Ф. М: Просвещение, 1999.
10.   Михайлова А.Я. Театр в эстетическом воспитании школьников. М: Просвещение, 2005. Раугул Е., М. Козырева. Театр в чемодане, Санкт-Петербург, Литера 1998
11.   Рубина Ю.И. Основы педагогического руководства школьной театральной самодеятельностью. М: Просвещение, 2004.
12.   Самодеятельный театр. Репертуар и методика. М: Искусство, 2007.
14.   Театрализованные праздники в школе/ Под ред. заслуженного деятеля наук, доктора педагогических наук профессора Пидкасистого П.И. М: Юникс, 2001.
15.   Царев М. Мир театра: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1987.
16.   Чаботаревская Т.А. Путешествие по театральной программке. Для учащихся старших классов. М: Инфо-М, 2005.
17.   Чечёрин А.Н. Основы драматургии театральных представлений: история и теория. М: Просвещение, 2001.
19.   Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.-   М.: Метафора, 2002.

ПРОГРАММА

Исходным моментом в работе над спектаклем является выбор пьесу, которая определяет направление и содержание работы кружка на значительный период. Выбор пьесы должен определяться прежде всего ее содержанием, идейной и художественной ценностью. Необходимо учитывать, на какой возраст пьеса рас­считана; она обязательно должна быть понятной и интересной для исполнителей. Однако это положение не нужно понимать уз­ко. Необходимо расширять кругозор ребят и не ограничивать выбор пьес кругом уже имеющихся у них представлений.

Если ребята более старшего возраста решат поставить спек­такль специально для показа младшим школьникам или до­школьникам, тогда пьеса выбирается соответственно возрасту будущей аудитории. Как правило, при выборе пьесы надо в пер­вую очередь считаться с заинтересованностью самих исполни­телей. Работа над спектаклем должна их увлекать. В старшем возрасте ребята часто проявляют интерес даже к чисто постано­вочным или техническим задачам. Это тоже надо учитывать.

Образ куклы типизирован, обобщен, или, как говорят, обладает маской. Она изображает только самое существенное и ти­пичное во внешности и поведении персонажа. Поэтому образы пьесы для театра кукол должны быть собирательными и в выс­шей степени обобщенными. Речь персонажей должна быть дей­ственной и характерной.

При выборе пьесы необходимо учитывать исполнительские и технические возможности кружка. Прежде всего руководителю необходимо подумать, есть ли у него исполнители на все роли, мужские и женские.

Распределение ролей — дело не только режиссерское, но и пе­дагогическое. Нужно равномерно распределять работу в кружке и избегать постоянного выдвижения на ведущие роли одних и тех же исполнителей. Кроме того, не следует усматривать у детей определенные амплуа, надо стремиться расширять диапазон ис­полняемых ими ролей.

Выбирает пьесу руководитель, но желательно, чтобы коллек­тив принимал в этом участие. Руководитель может предложить на выбор две пьесы, намеченные им.

Необходимо стремиться к созданию оригинального репертуа­ра, не прибегая к копированию репертуара профессиональных театров кукол. Пьесы, идущие в профессиональных театрах ку­кол, как правило, не под силу детскому самодеятельному кружку. Даже в кружках, где дети занимаются по нескольку лет, такие пьесы не выдерживают сравнения в художественном и техниче­ском отношении с профессиональным театром и приносят круж­ковцам известное разочарование, неверие в свои силы и потерю интереса к работе.

Первые репетиционные пробы работы с куклой рекомендует­ся проводить сразу на грядке ширмы. Если в комнате, где про­исходит работа за столом, нет возможности установить ширму, можно заменить ее так называемой времянкой в виде, например, длинного деревянного бруса, укрепленного на двух стойках на высоте обычной ширмы. Это позволит уже во время занятий за столом пробовать и проверять движения кукол, репетировать от­дельные куски, а потом снова вернуться к анализу и дальней­шему обсуждению роли.

Затем начинается работа за столом. К этому времени роли должны быть переписаны и розданы всем исполнителям. Реко­мендуется переписывать не только текст данной роли, но и всю сцену, где участвует этот персонаж, оставляя одну сторону листа или поле для пометок и записи замечаний руководителя.

Цель работы за столом — вместе с исполнителями разобрать текст пьесы, найти в каждой сцене действенное содержание, ос­ветить каждый момент спектакля с точки зрения его идеи, темы, сюжета и характеров действующих лиц. Она проводится в фор­ме читок, обсуждений и бесед. Руководитель вовлекает всех ис­полнителей, вызывая их на высказывания наводящими вопроса­ми. Он обращает внимание на обстоятельства, предлагаемые пьесой, добивается понимания того, как влияют они на поведение действующих лиц. Затем просматриваются действия каждого персонажа и куски его роли. Наводящими вопросами здесь бу­дут: что хочет данный персонаж? К чему стремится? Что делает?

Работа за столом будит воображение исполнителей. Очень важно дать их воображению определенное направление, научить их мыслить в образах театра кукол, а не представлять себе при этом живых людей. Поэтому в работе за столом поднимаются также вопросы устройства кукол, ширмы и декораций. Обсуж­дая действия своих персонажей, исполнители должны задумы­ваться над тем, как осуществить эти действия на ширме. В связи с работой по анализу пьесы в целом идет и разбор текста.

В работу за столом не следует вносить элементы игры, побуж­дать детей к переживанию или включать работу над словом. В отрыве от куклы это не принесет никакой пользы. Основная за­дача руководителя — научить исполнителя вкладывать свои мыс­ли, чувства в игру куклы. Всякое упражнение в отрыве от кук­лы будет нарушать необходимую гармонию между внутренним творческим устремлением исполнителя и реализацией в игре кукол.

Работа с исполнителями на ширме ведется в двух направле­ниях: общая работа над спектаклем и индивидуальная работа с каждым исполнителем. Они могут осуществляться одновремен­но, но руководитель в процессе занятий должен отчетливо видеть границы между ними. Общая работа — постановочная. В этом случае все указания, замечания и предложения руководителя на­правлены на формирование спектакля. Индивидуальная же — это педагогическая работа. Руководитель воспитывает у испол­нителей навыки водить куклу, тренирует их в выполнении опре­деленных действий и т. д. Все его замечания могут носить инди­видуальный характер применительно к данному исполнителю.

Работа с исполнителями разделяется на два периода.

В первый период исполнитель овладевает куклой и ее дейст­виями в конкретных условиях спектакля и одновременно при­способляется сам ко всей обстановке за ширмой. То, что было задумано в работе за столом, теперь конкретно воплощается на ширме. Одновременно режиссер проверяет, как осуществляются задуманные в спектакле положения, как обыгрываются куклами все предметы и декорации, находит новые приспособления.

Второй период работы основывается на уже найденных дей­ствиях кукол, выработанном поведении самих исполнителей. В это время находят нужный темп, окончательно шлифуют, вы­равнивают все течение спектакля, вносят необходимые коррек­тивы, устанавливают окончательно все оттенки игры в отдель­ных кусках, сценах. Словом, вторая часть работы с исполните­лями касается общей композиции спектакля.

Эти два периода отличаются не только содержанием, но и методами работы. В первый период все поправки, указания и советы дает руководитель, как только возникает в них необходи­мость, для чего действие прерывается. Возможны показ (как делать), совместные поиски наиболее интересных сценических приспособлений. Во второй период указания даются по большим кускам, целым сценам и актам. Исполнители выполняют ука­зания руководителя более самостоятельно. В этот период необ­ходимы прогоны актов, сцен спектакля и т. д., за ширмами дол­жен быть создан необходимый порядок. Все участники — и те, кто занят в спектакле как исполнители, и те, кто обслуживает спектакль, — должны знать свои места, свои задачи, куклы и реквизит должны лежать на своих местах. Необходимо ряд за­нятий целиком посвятить вопросам организации ребят за ширмой.

Программа занятий театрального кукольного кружка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Кружок театра кукол — одна из форм внеклассной (вне­школьной) работы с детьми в области художественного воспи­тания. В основе этой работы лежит любимый детьми вид теат­рального зрелища — театр кукол.
Работая с куклой, исполнитель должен понимать содержание образа, сценическую ситуацию, изобразительные возможности куклы, обладать некоторой музыкальностью. В процессе изго­товления кукол, декораций и монтировки учащиеся приобретают разносторонние навыки в обращении с различными инструмента­ми и материалами, у них развиваются сообразительность и кон­структивные способности, эстетический вкус и способности в об­ласти изобразительного искусства — чувство цвета, формы, понимание художественно-образного изображения.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ КРУЖКОВ

№ n/n	**Вид работы**	**Кол-во занятий**	**Кол-во часов**
1	Знакомство с кружковцами. Прослушивание ребят проверка музыкального слуха, технических и художественных навыков.	1	3
2	Рассказ об искусстве театра кукол. Показ кукол различных систем.	1	3
3	Знакомство ребят с правилами поведения в кружке, выбор старосты и ответственных за хра­нение кукол, инструментов и т. д. Рассказ о плане работы кружка на год.	1	3
4	Овладение навыками кукловождения на матери­але простейших этюдов с перчаточной куклой.	10	30
5	Тематические этюды на развитие фантазии, творческого внимания. Коллективные этюды, этюды на игру с предметами.	10	30
6	Занятия техникой речи.	В течение года	20
7	**Работа над пьесой:** Читка пьесы и распределение ролей. Обсуждение идеи и темы пьесы. Рассказ руководителя о будущем спектакле. Этюды с куклами па материале пьесы. Репетиция по кускам, установка мизансцен, пластического и речевого поведения образов. Монтировочные репетиции н прогоны. Генеральная репетиция.	1 1 4 15 3 1	3 3 12 45 9 3
8	**Работа по изготовлению кукол:** Лепка головки. Отливка гипсовой формы, выклеивание папье-маше (или изготовление мягкой головки из байки, трикотажа и т. д. Отделка головки, левкас, раскраска глаз, па­рик и т. д. Раскройка и шитье туловища куклы и одежды, отделка костюма. Изготовление рук кукол. Сборка кукол.	2 2 2 2	6 6 6 6
9	Экскурсии в музеи, посещение спектаклей театров кукол, беседы по искусству.	В течение года	16

ДЛЯ КРУЖКОВ, РАБОТАЮЩИХ ДВА ГОДА И БОЛЬШЕ

№ n/n	**Вид работы**	**Кол-во занятий**	**Кол-во часов**
1	Прием новых кружковцев. Обсуждение плана работы на год.	1	3
2	Читка пьесы, принятой к постановке. Обсуж­дение постановочного плана.	1	3
3	Распределение ролей. Обсуждение характеров образов. Определение идеи, темы, сквозного действия пьесы.	2	6
4	Поиски выразительных возможностей кукол в предлагаемых обстоятельствах пьесы. Этюды с куклами на материале пьесы.	7	21
5	Репетиции спектакля по кускам, картинам, актам.	15	45
6	Монтировочные репетиции. Репетиции музы­кальных номеров.	5	15
7	Прогоны всего спектакля. Генеральная репе­тиция.	4	12
8	**Работа над оформлением спектакля:** Обсуждение эскизов кукол и декораций. Разработка конструктивного решения спектакля. Лепка головок, изготовление папье-маше, сборка головок, левкас, окраска. Раскройка и шитье корпусов и костюмов кукол. Отделка костюмов. Сборка и отделка кукол. Изготовление декораций и бутафории.	3 5 5 4 6	9 15 15 12 18
9	Выступления со спектаклем, экскурсии, посещение спектаклей театра кукол.	В течение года	26