

ПРОГРАММА
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

«ТЕАТР ТРОСТЕВЫХ КУКОЛ»

Пояснительная записка

Программа ориентирована на всестороннее развитие детей, поэтому занятия в кукольном театре тесно связаны с музыкой, словом, песней, изобразительным искусством, сценической речью.

Для организации работы кукольного театра необходимы куклы различных систем, яркие, легкие, удобные в управлении. Такие куклы формируют у детей определенные умения и навыки, развивают детское творчество (песенное, танцевальное, игровое, импровизацию).

В спектакле кукол работа над словом и сценическим действием органически связана с работой над самой куклой, над ее внешним образом. Такие средства художественной выразительности, как форма, цвет, фактура имеют прямое отношение к тому, как сделана кукла, к ее конструкции, а значит, к технике кукловождения.

Множество детей вовлечено в самодеятельное кукольное творчество, и они испытывают естественную потребность и желание узнать о театре кукол как можно больше. Поэтому основная **цель программы** – развитие творческих способностей, художественно-образного мышления, правильной и красивой речи детей средствами театрального искусства.

Театральная деятельность развития личности ребенка привлекает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, пробуждает их к созданию новых образов.

Для того чтобы ребенок проявил творчество, необходимо обогатить его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, дать необходимые знания и умения. Чем богаче опыт ребенка, тем ярче будут творческие проявления в различных видах деятельности. Чем раньше начать развитие детского творчества, тем больших результатов можно достигнуть.

Основные задачи обучения:

1. Познакомить ребенка с театральным творчеством, с миром прекрасного и научить основам кукольного театра.
2. Привить эстетическое отношение к различным видам искусства.
3. Развить у детей актерские способности, художественный и эстетический вкус, творческую инициативу, честность, справедливость, доброту.
4. Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа.

Задачи по кукловождению – научить правильно брать тростевую куклу и водить ее на ширме, умение двигать ее соответственно тексту, характеру персонажа, последовательное выполнение словесного и физического действия.

Задачи по технике речи: правильное дыхание, артикуляция, логика речи, репертуар.

Программа позволяет педагогу индивидуальный подход к каждому ребенку, помогает развитию личности, их способностей, воспитанию чувства коллективизма, чувства прекрасного.

Цель обучения детей в кукольном театре – сочетание общего развития образовательного и ассоциативного мышления детей со специальным, связанным с реализацией образа, перенесенного в куклу, а также с техникой изготовления, вождения куклы и необходимым для этого сценическим мастерством.

Обучение по программе ведется от простого к сложному. При составлении программы учебных занятий по кукольному театру за организационную единицу взято занятие.

В конце учебного года проводятся выступления детей в детских садах и школах города и района.

Программа рассчитана на три года обучения. Каждый год обучения представляет собой завершённый тематический блок знаний и может рассматриваться как самостоятельная программа.

Предлагаемый тематический план является примерным: он даёт руководителю кружка лишь принцип распределения учебного времени на год. В каждом отдельном случае учитель, составляя план, должен исходить из основных задач, стоящих перед кружковцами на данный учебный год, степени подготовленности учащихся, материальной оснащённости и т. д.

Программа рассчитана на 144 академических часа в первый год обучения и на 216 академических часов во второй и последующие годы обучения.

Набор детей в группы осуществляется в соответствии с возрастной категорией. Целесообразно привлекать к занятиям детей 7–15 лет. Особое внимание уделяется концертной деятельности и индивидуальным занятиям с наиболее одарёнными детьми.

В план занятий входит:

- работа над сценической речью (артикуляция, дыхание, логика речи);
- работа над приемами кукловождения;
- игры и упражнения (разогрев мышц, расслабление и напряжение мышц, на память физических действий, мизансценирование).

Занятия в театральном кружке состоит из теоретической и практической части.

Теоретическая часть включает краткие исторические сведения о развитии театрального искусства, познавательные беседы о жизни и творчестве великих мастеров театра.

Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства.

Основу предмета «Актерское мастерство» составляют развивающие театральные этюды, игры, драматургия, грим, актерский тренинг,

сценическая речь и пластика. В результате таких занятий ребенок чувствует себя раскованно, свободно, правильно ориентируется в этических вопросах, стремится к знаниям и красоте, умеет ценить труд коллектива и чувствует потребность прилагать собственные усилия.

Для членов кружкового объединения программой запланированы также экскурсии в музеи, театры и на выставки и т.д.

На первом году обучения ребенок получает первоначальные знания и умения в области театрального творчества, закладывает фундамент для углубленного изучения.

Ожидаемый результат

К концу первого года обучения дети должны:

- уметь водить куклу на ширме;
- знать историю кукольного театра;
- знать виды кукол;
- знать виды кукольных театров.

На втором году обучения происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом году обучения, продолжается совершенствование умений и навыков в области кукольного театра.

Ожидаемый результат

К концу второго года обучения дети должны:

- уметь определить тему, идею, конфликт произведения;
- чувствовать ритмический рисунок музыкального сопровождения;
- знать историю театра кукол.

На третьем году обучения отрабатывается техника кукловодства и расширение знаний, полученных на втором году обучения, продолжается совершенствование умений и навыков в области кукольного театра.

Ожидаемый результат

К концу третьего года обучения дети должны:

- уметь создавать образ-символ, водить тростевые куклы;
- работать с предметом и условным образом на ширме; изготавливать реквизиты кукольного спектакля;
- анализировать содержание пьесы и роли, декламировать сценический текст;
- выполнять сценические движения, работать с освещением и музыкой.

Средства обучения:

1. Ширма.
2. Тростевые куклы.

Система контроля

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества усвоенных детьми знаний. Формами педагогического контроля могут быть:

- итоговое занятие;
- выступления со спектаклем перед зрителями;
- творческий отчет;
- участие в праздниках, которые способствуют поддержанию интереса к работе, направляют учащихся к достижению более высоких вершин творчества, нацеливают детей на достижение положительного результата.

**Учебно-тематический план
первого и второго годов обучения**

№ п/п	Разделы программы	Количество часов	
		1 год	2 год
1	Вводное занятие	2	2
2	Актерское мастерство	8	18
3	Овладение навыками кукловождения на материале тростевых кукол. Репетиции	28	48
4	Техника речи. Работа над постановкой голоса	10	14
5	Работа по изготовлению кукол	20	32
6	Игровое творчество. Импровизация	8	12
7	История театра	2	6
8	Работа над спектаклем	42	56
9	Проведение праздников	10	10
10	Индивидуальные занятия	8	10
11	Уроки ИЗО и экскурсии	4	6
12	Итоговые занятия	2	2
	ВСЕГО	144	216

Первый год обучения

Примерный тематический план занятий

№ п/п	Тема, вид занятия	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводное занятие	2	–	2
2	Актерское мастерство	2	6	8
3	Овладение навыками вождения тростевых кукол на материале простейших этюдов	6	22	28
4	Занятия техникой речи	4	6	10
5	Работа по изготовлению кукол	2	18	20
6	Игровое творчество. Импровизация	2	6	8
7	История театра	2	–	2
8	Работа над спектаклем	6	36	42
9	Участие в мероприятиях массово-воспитательного характера. Выступления и участие в мероприятиях ДДЮТ	–	10	10
10	Индивидуальные занятия	2	6	8
11	Уроки ИЗО и экскурсии	2	2	4
12	Итоговые занятия		2	2
	Итого	30	114	144

Содержание программы

1. Вводное занятие (2 ч)

Знакомство с кружковцами. Прослушивание ребят, проверка музыкального слуха, технических и художественных навыков. Ознакомление с правилами поведения в ДДЮТ, кружке. Выбор старосты, ответственных за хранение кукол, инструментов, за изготовление декораций и другого актива. Обсуждение плана работы на учебный год. Правила техники безопасности.

2. Актерское мастерство (8 ч)

Об основах актерского мастерства. «Сказочный день». «Слово и образ». Этюдный тренаж. Урок актерского мастерства на примере сказки «Сладкая сказка» (пьесы могут применяться и другие). Просмотр сказки в исполнении педагога. Определить готовность детей к показу сказки. Чтение текста сказки по ролям подгруппами, эмоционально передавая образ героев.

3. Овладение навыками вождения тростевых кукол на материале простейших этюдов (28 ч)

Получение навыков кукловождения на материале простейших тематических этюдов: листья, цветы, крабы, бабочки, птицы, водоросли и т.д. Обучение способам управления куклами тростевого театра.

Упражнения:

- на нахождение образности куклы;
- на овладение физическими действиями куклы;
- тренировки на расслабление мышц рук, пальцев, шеи и т. д.;
- диалоги.

Работа с куклой: основное положение куклы. Характер и образ в передаче интонации. Вождение куклы. Кукла с «тросточкой». Кукла с головкой, прикрепленной на палочку. Этюды.

4. Занятия техникой речи (10 ч)

Упражнения на развитие ритма речи, силы слова. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию. Постановка речи путем проговаривания скороговорок. Интонация, скорость произношения. Обучение приемам подражательной речи. Тренинги на снятие речевого и сценического комплекса. Действие словом. Дикция. Скороговорки. «Речь – как средство передачи мыслей и чувств».

5. Работа по изготовлению кукол (20 ч)

Разработка эскизов кукол, знакомство с технологией изготовления куклы. Знакомство со способами изготовления кукол тростевого театра из бумаги, картона, подручных средств. Изготовление головы, парика куклы. Раскрой и пошив туловища куклы, одежды, отделка костюма. Сборка и оформление куклы.

6. Игровое творчество. Импровизация (8 ч)

Игровое творчество. Игра в помощь актеру. Разучивание актерских игр. Игры на развитие внимания и саморегуляции. Импровизация на детских игровых инструментах. Импровизация простых мелодий индивидуально и в ансамбле. Гимнастика рук и пальцев.

7. История театра(2 ч)

Беседа об истории кукольного театра. Что может быть куклой? Показ кукол разных систем. Знакомство с тростевым театром. Правила поведения в театре (игра). Театр кукол в древней Греции. Италия – кукольная страна. Изображение «Кукла моей мечты», «Образ добра и зла среди кукол».

8. Работа над спектаклем (42 ч)

Выбор пьесы для спектакля. Ознакомление со сценарием, постановкой пьесы (сказки). Распределение ролей, читка, разучивание ролей, приёмы кукловодства. Репетиция на ширме, сцене. Импровизация, выступление перед зрителями. Учить детей выражать свое мнение по поводу сказки на

новый лад (при использовании таковых). Коллективный анализ выступлений.

9. Участие в мероприятиях массово-воспитательного характера.

Выступления и участие в мероприятиях ДДЮТ (10 ч)

Подготовка к праздникам ДДЮТ (согласно плану ДДЮТ). Подготовка и проведение дней рождений кружковцев и показы спектаклей на родительских собраниях. Посещение выступлений других кружков ДДЮТ.

10. Индивидуальные занятия (8 ч)

Работа на снятие зажатости, раскрепощение психологически и мышц рук кружковца. Дополнительные занятия на усвоение материала и техники изготовления и вождения куклы. Занятия по сценической культуре.

11. Уроки ИЗО и экскурсии (4 ч)

Изготовление декораций на основе рисунка, развитие воображения кружковцами. Посещение выездных спектаклей профессионального театра. Посещение историко-краеведческого музея, ЦПКиО. Поездки в музеи республики. Посещение Приднестровского государственного театра драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (г. Тирасполь).

12. Итоговые занятия (2 ч)

Подведение итогов освоения образовательной программы. Выступления со спектаклем перед зрителями, творческий отчет.

Второй год обучения

Примерный тематический план занятий

№ п/п	Тема, вид занятия	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводные занятия	2	–	2
2	Актерское мастерство	6	12	18
3	Овладение навыками кукловождения на материале простейших этюдов	8	40	48
4	Занятия техникой речи	6	8	14
5	Работа по изготовлению кукол	8	24	32
6	Игровое творчество. Импровизация	4	8	12
7	История театра	6	–	6
8	Работа над спектаклем	12	44	56
9	Участие в мероприятиях массово-воспитательного характера. Выступления и участие в мероприятиях ДДЮТ	–	10	10
10	Индивидуальные занятия	2	8	10
11	Уроки ИЗО и экскурсии	2	4	6
12	Итоговые занятия		2	2
	Итого	56	160	216

Содержание программы

1. Вводные занятия (2 ч)

Обсуждение плана работы на учебный год. Правила поведения в ДДЮТ, кружке. Выбор старосты, ответственных за хранение кукол, инструментов, за изготовление декораций и другого актива. Организационные вопросы. Правила техники безопасности.

2. Актерское мастерство (18 ч)

Тематические этюды на развитие фантазии, творческого внимания. Коллективные этюды. Этюды на игру с предметами. Пластические этюды. Упражнения, развивающие память. Упражнения на развитие творческой активности и самостоятельности.

3. Овладение навыками кукловождения на материале простейших этюдов (48 ч)

Вождение куклы. Общение через куклу. Музыка и движение куклы. Воплощение творческой фантазии в реальность: вживаться в сценический образ куклы; создавать объемную форму куклы и декораций; владеть сценическим движением куклы на ширме и в зале.

4. Занятия техникой речи (14 ч)

Упражнения на развитие ритма речи, силы слова. Выработка четких понятий о речи путем проговаривания скороговорок. Интонация, скорость произношения. Обучение приемам подражательной речи. Тренинги на снятие речевого и сценического комплекса. Действие словом. Дикция.

5. Работа по изготовлению кукол (32ч)

Эскиз куклы. Лепка (пластилин или папье-маше). Обработка и покрытие головы. Изготовление каркаса туловища. Раскрой ткани и раскраска. Пошив туловища куклы, одежды, отделка костюма. Сборка и оформление куклы. Изготовление ширмы, декораций, реквизита. Сборка, монтаж ширмы и декорации.

6. Игровое творчество. Импровизация (12 ч)

Игры на развитие внимания и саморегуляции. Импровизация движений куклы. Импровизация простых мелодий индивидуально и в ансамбле. Гимнастика рук и пальцев. Игровые этюды с импровизированным текстом.

7. История театра (6 ч)

Беседы по темам истории театра кукол, знакомство с творчеством мирового театра кукол. Лекции – концерты. Встреча с актерами театра кукол ПГТДиК им. Н.С. Аронецкой.

8. Работа над спектаклем (56 ч)

Выбор пьесы для спектакля. Познакомить детей со сценарием пьесы (сказки). Цель и мотивы поведения героев. В чем проблема каждого героя. Сверхзадача пьесы. Деление текста на речевые такты. Паузы. Распределение ролей. Читка по ролям. Разучивание ролей, приёмы кукловождения по пьесе спектакля. Репетиция на ширме, сцене. Импровизация, выступление перед зрителями. Коллективный анализ выступлений.

9. Участие в мероприятиях массово-воспитательного характера. Выступления и участие в мероприятиях ДДЮТ (10 ч)

Подготовка к праздникам ДДЮТ (согласно плану ДДЮТ). Экскурсии. Общественно полезный труд. Итоговое занятие проводится в конце полугодия. Форма проведения может быть различной, например, игровая (ролевая игра, викторина, мини-КВН и т.д.) или участие в спектаклях, концертах и других мероприятиях.

10. Индивидуальные занятия (10 ч)

Работа на снятие зажатости, раскрепощение психологически и мышц рук кружковца. Дополнительные занятия на усвоение материала и техники изготовления и вождения куклы. Занятия по сценической культуре.

11. Уроки ИЗО и экскурсии (6 ч)

Изготовление декораций на основе рисунка, развитие воображения кружковцами. Посещение выездных спектаклей профессионального театра. Посещение историко-краеведческого музея, ЦПКиО. Поездки в музеи республики. Посещение Государственного театра (г. Тирасполь).

12. Итоговые занятия (2 ч)

Подведение итогов освоения образовательной программы. Выступления со спектаклем перед зрителями, творческий отчет.

Третий и последующие года обучения

Примерный тематический план занятий

№ п/п	Тема, вид занятия	Количество часов		
		Теория	Практика	Всего
1	Вводные занятия	2	–	2
2	Театральная кукла – условная форма куклы	2	–	2
3	Предметная кукла; тростевая кукла	6	12	18
4	Основы технологии изготовления куклы	6	42	48
5	Работа над спектаклем: театральная пьеса	6	8	14
6	Сценический образ; сценическое пространство	4	8	12
7	Репетиционный период	8	20	28
8	Основы сценического мастерства: развитие голоса	4	4	8
9	Актерское мастерство	4	10	14
10	Основы сценического движения куклы	10	42	52
11	Участие в мероприятиях массово-воспитательного характера. Выступления и участие в мероприятиях ДДЮТ	2	8	10
12	Индивидуальные занятия	2	4	6
13	Итоговые занятия		2	2
	Итого	56	160	216

Содержание программы

1. Вводные занятия (2 ч)

Обсуждение плана работы на учебный год. Выбор старосты, ответственных за хранение кукол, инструментов, за изготовление декораций и другого актива. Организационные вопросы. Правила техники безопасности.

2. Театральная кукла – условная форма куклы(2 ч)

Ожившая материя. «Театр рук». Персонаж – символ – цвет – образ. Олицетворение человеческих характеров. Практическая работа. Комбинированные упражнения и этюды.

3. Предметная кукла, тростевая кукла (18 ч)

Взаимосвязь предмета и театральной куклы. Идентификация предметов с людьми. Театр предметных кукол. Знакомство с пьесами для театра предметных кукол. Обобщенный художественный образ. Импровизационные этюды.

4. Основы технологии изготовления куклы (48 ч)

Анатомия куклы. Материаловедение. Способы изготовления кукол. Последовательность процесса изготовления. Практика производства мелкого ремонта кукол, реквизита. Выявление причин поломок.

5. Работа над спектаклем: театральная пьеса (14 ч)

Анализ сюжета. Сценическая ситуация. Вербальное чтение текста. Выбор пьесы. Определение идеи и темы пьесы. Анализ пьесы. Чтение текста. Составление постановочного плана. Работа с текстом. Вербальное чтение пьесы. Развитие действенной линии персонажа. Процесс этюдного проигрывания событий.

6. Сценический образ; сценическое пространство (12 ч)

Зрительный образ героя. Пластическое решение образа куклы. Анализ движения кукол, способы выразительности. Практическая работа на ширме. Актерские игры. Развитие произвольного внимания. Упражнения на память физических действий. Предлагаемые обстоятельства. Взаимодействие с партнером и общение.

7. Репетиционный период (28 ч)

Репетиционный период на основе этюдного метода. Формирование спектакля. Правила работы за ширмой. Генеральные репетиции. Показы спектакля.

8. Основы сценического мастерства: развитие голоса (8 ч)

Дыхательные упражнения. Навыки управления дыханием. Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика. Развитие объема, силы, звучности, гибкости голоса. Основное положение голосового аппарата при звукопении. Резонирование звука. Скороговорки.

9. Актерское мастерство (14 ч)

Гимнастика рук и пальцев – технические и образные упражнения. Сценическое движение с куклой. Упражнения с куклой: разминка, шаг, взгляд, игра с предметами, танец. Упражнения-этюды. Упражнения на развитие творческой фантазии и воображения, общение и взаимодействие с партнером, актерскую выразительность.

10. Основы сценического движения куклы (52 ч)

Основное положение куклы. Способы управления. Движения куклы. Техника кукловождения. Правила работы с реквизитом. Этюды. Позиция актера за ширмой. Работа в объеме сцены (понятие о плоскости и объеме). Развитие чувства уровня опорной поверхности. Постановка этюдов. Система вождения кукол. Способы перехода из картины в картину (смысловой и технический). Практикум принципа «все через куклу». Упражнения с куклой. Действие куклы в предлагаемых обстоятельствах. Практическая работа на ширме.

11. Участие в мероприятиях массово-воспитательного характера.

Выступления и участие в мероприятиях ДДЮТ (10 ч)

Подготовка к праздникам ДДЮТ (согласно плану ДДЮТ). Экскурсии. Общественно полезный труд. Форма проведения мероприятий может быть различной, например, игровая (ролевая игра, викторина, мини-КВН и т. д.) или участие в спектаклях, концертах и других мероприятиях.

12. Индивидуальные занятия (6 ч)

Работа на снятие зажатости, раскрепощение психологически и мышц рук кружковца. Дополнительные занятия на усвоение материала и техники изготовления и вождения куклы. Занятия по сценической культуре.

13. Итоговые занятия (2 ч)

Подведение итогов освоения образовательной программы. Выступления со спектаклем перед зрителями, творческий отчет.

В конце третьего и последующих лет обучения кружковцы должны знать:

- правила и способы кукловождения;
- как строится композиционность декорации;
- как строится композиционность спектакля;
- что такое перспектива;
- как строится законченное сценическое действие;

уметь:

- воплощать творческую фантазию в реальность;
- создавать объемную форму;
- владеть сценической речью и сценическим движением;
- вживаться в сценический образ;
- создавать характерность образа.

Условия реализации программы

Для успешной реализации программы требуется обеспечить правильность и комфортность рабочего процесса. Для этого необходимы:

1. Просторное и удобное помещение для изготовления кукол, декораций, реквизита, а также для проведения репетиций. Если в спектакле используются тростевые куклы, то помещение должно вмещать ширму требуемого размера.
2. Материалы и оборудование для изготовления декораций и тростевых кукол в постановочном спектакле.

Библиографический список

1. **Генов Г.** Театр для малышей. – М., 1968. Книга водителя. – М., 1972.
2. **Королев М.** Искусство театра кукол. Основы теории. – Л., 1973.
3. **Образцов С.** Театр кукол. Детская энциклопедия. – М., 1968. Т. 12. С. 532–533.
4. **Поюровский Б.** Рассказы о том, как становятся кукольниками. – М., 1974.
5. **Смирнова Н.** Театр Сергея Образцова. – М., 1971.
6. Что и как в театре кукол: Сб. статей /Под ред. Л.Г. Шпет, П.А. Асса. – М., 1969.

Составитель программы
ДОБРОВОЛЬСКАЯ Н. В.,
педагог кружка « ДДЮТ» г. Григориополя