

МУДО "Школа искусств Хабаровского муниципального района"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»

Предметная область
В.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Программа по учебному предмету
В.02. КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Разработчик –
преподаватель театрального отделения
Золотухина Раиса Алексеевна

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план;
- Краткое содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа к вариативной части по предмету «Кукольный театр» разработана с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе «Основы актерского мастерства» в области театрального искусства «Искусство театра».

Программа «Кукольный театр» - художественно-эстетическая, активизирует интерес учащихся к искусству театра, к разным его видам, развивает фантазию, стимулирует познавательные процессы в области восприятия чувства слова, формирует навыки межличностного общения.

Театр кукол – театр иносказательный. Только здесь может происходить оживление предмета при помощи ассоциативного и пластического мышления, где в основе лежит точность жеста и движения куклы.

В курсе программы изучаются различные виды кукольных театров на примере традиционных народных театров: перчаточные куклы, планшетные куклы, тростевые куклы, куклы на штангах, марионетки, открыто управляемые куклы.

Программа дает первоначальные знания о феномене кукольного театра, как в общекультурном контексте, так и в контексте национальных традиций, и одновременно вводит учащихся в широкий мир искусства: театра, литературы, музыки, живописи, в мир народного праздника.

Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом художественных средств, и поэтому тесно связано с дисциплинами, входящими в учебный план: «основы актерского мастерства», «художественное слово», «танец», «сценическое движение» и др.

Срок реализации программы «Кукольный театр»

Срок освоения программы «Кукольный театр» при 5-летнем сроке обучения рассчитано на 2 года (1 и 2 классы).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Таблица 1

Срок обучения	1- 2 классы
	Количество часов
Максимальная учебная нагрузка	99
Количество часов на аудиторные занятия	66
Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	33

Еженедельная аудиторная нагрузка составляет 1 час в неделю, самостоятельная работа составляет 0,5 часа в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Кукольный театр» может проходить в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек).

Цели и задачи учебного предмета

Цель:

- художественно – эстетическое развитие личности ребенка, развитие творческих способностей ребенка выразительными средствами театра кукол.

Задачи:

Обучающие:

- ознакомить с историей происхождения куклы;
- обучить правилам кукловодства (овладеть технологией управления куклами различных конструкций);
- сформировать умение искать выразительные движения, передавать тембром голоса отличительные особенности героев сказок, пьес, рассказов, песен;
- сформировать навыки технического обслуживания постановок;
- сформировать умение передавать игровые образы в действиях с куклой.

Развивающие:

- развивать наблюдательность, воображение, познавательные процессы;
- снимать мышечные зажимы, скованность;
- развивать мелкую моторику руки;
- развивать речь и коммуникативные навыки.

Воспитательные:

- активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам;
- воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, сочувствие и т.д.;
- воспитывать любовь к творческой деятельности, желание участвовать в спектаклях;
- воспитывать эстетический, художественный вкус.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета применяются традиционные методы обучения:

- наглядный – наглядно-зрительные, тактильно-мышечные, предметная наглядность, наглядно-слуховые;
- информационно-рецептивный – совместная деятельность педагога и учащихся;
- репродуктивный – уточнение и воспроизведение известных действий по образцу (метод показа);

- словесный – объяснение;
- игровой – использование сюжета игр для организации детской деятельности, персонажей для обыгрывания ситуаций.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Описание материально – технических условий реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- материальная база для создания реквизита, декораций и кукол (ширма, «выгородки» и т.д.);
- наборы театральных кукол;
- компьютер, музыкальный центр.

Материально – техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1-й класс

		Вид	Общий объем времени (в часах)

№	Наименование раздела, темы	учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие. Тайна куклы.	урок	1,5	0,5	1
2.	Кукла в древности. (Обрядовые куклы, куклы мистерий и таинств, мифологическая основа появления кукол).	лекция	3	1	2
3.	Куклы - волшебные помощники (на основе произведений русской и зарубежной литературы).	урок	3	1	2
4.	Фольклорная кукла (северная народная кукла).	лекция	3	1	2
5.	Виды кукол. (Перчаточная кукла, планшетная кукла тростевая кукла, марионетки и др.)	урок	1,5	0,5	1
6.	Изготовление кукол и реквизита для театральных миниатюр (Кукла из платка, кукла-коробочка, кукла – предмет, кукла-перчатка и др.)	Практическое занятие	10,5	3,5	7
7.	Пластика рук	урок	3	1	2
8.	Основы кукловодства	Практическое занятие	6	2	4
9.	Выразительность сценической речи в работе с куклой (Артикуляция, сила голоса, дыхание, выносливость, регистр и др.)	Практическое занятие	6	2	4
10.	Постановка этюдов и театральных миниатюр.	Практическое занятие	12	4	8
			49,5	16,5	33

2-й класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводный урок. Мир кукольного	урок	3	1	2

	театра.				
2.	Мастерство актера-кукольника (Пластика рук, основы кукловождения, выразительность сценической речи в работе с куклой).	Практическое занятие	12	4	8
3.	Работа над спектаклем		34,5	11,5	23
3.1	Выбор материала, знакомство с пьесой, застольный период.	лекция	4,5	1,5	3
3.2	Изготовление кукол, декораций и реквизита.	Практическое занятие	6	2	4
3.3	Работа над отдельными сценами и эпизодами.	Практическое занятие	16,5	5,5	11
3.4	Прогоны спектакля (ввод музыкально-шумового оформления, генеральная репетиция.)	Практическое занятие	6	2	4
3.5	Контрольный урок в форме публичного показа спектакля.	Практическое занятие	1,5	0,5	1
			49,5	16,5	33

Краткое содержание разделов и тем

1-й класс

1. Вводное занятие. Тайна куклы.

Данный раздел поможет учащимся понять цели, задачи, содержание данной дисциплины. Понятие «театральная кукла», «кукловод». Кукла - образ и подобие человека. Значение куклы в развитии человечества, связь живого и мертвого.

2. Кукла в древности (Обрядовые куклы, куклы мистерий и таинств, мифологическая основа появления кукол).

История происхождения куклы: мифы, легенды, сказания народов мира. Кукла в народном календаре.

3. Куклы - волшебные помощники (на основе произведений русской и зарубежной литературы).

Чтение и инсценирование отрывков (диалогов) из литературных произведений, где куклы выступают в роли главных героев. («Василиса Прекрасная», «Путешествие Голубой Стрелы» и т.д.).

4. Фольклорная кукла (северная народная кукла).

Региональный компонент. Изучение традиционных кукол Архангельской области. Посещение Котласского краеведческого музея, знакомство с мастерами по изготовлению народных кукол.

5. Виды кукол (*Перчаточная кукла, планшетная кукла, тростевая кукла, марионетки и др.*)

Классификация, виды театральных кукол; условная форма куклы, предметная кукла.

Изготовление кукол и реквизита для театральных миниатюр

(*Кукла из платка, кукла-коробочка, кукла – предмет, кукла-перчатка и др.*)

Обучение навыкам самостоятельного изготовления различных видов кукол: куклы-«коробочки», «варежковые» куклы, «платковые» куклы, куклы- «прыгунки» и т.д..

Ожившая материя предмета. Персонаж – символ – цвет – образ. Олицетворение человеческих характеров. Практическая работа. Музыкальная подборка. Импровизационные этюды.

Пластика рук

Упражнение с руками (гимнастика рук и пальцев). Сценическое движение с куклой. Музыкальная подборка. Комбинированные упражнения, этюды.

Основы кукловождения

«Перчаточная кукла»

Знакомство с перчаточными куклами и с приемами ее руководства. Особенности работы актера за ширмой, правила кукловождения на ширме: выход куклы на ширму, уход, встреча персонажей, диалоги, инсценирование знакомых стихов, песен.

«Планшетная кукла»

Пластика куклы, ее особенности. Особенности кукловождения на плоскости (пол, стол, «выгородка»). Походка, взгляд, игра с предметами, танец.

«Тростевая кукла»

Особенности работы за ширмой («уровень») с тростями в левой руке (координация). Походка, оценка, движение через точку. Технические упражнения.

«Марионетки»

Сложная система кукол на «особых нитях». Технические упражнения для марионетки, управление в разном положении

Выразительность сценической речи в работе с куклой

(*Артикуляция, сила голоса, дыхание, выносливость, регистр и др.*)

Особое значение в работе с куклой приобретает сценическая речь, так как кукла разговаривает со зрителем голосом актера. Голос звучит из-за

ширмы, и это требует определенной подготовки голосового аппарата (гибкости, выносливости, благозвучности).

Постановка этюдов и театральных миниатюр.

Разные системы кукол в условиях этюда, номера, спектакля. Импровизация и техника. Постановка эстрадных миниатюр. Особенность построения концертного номера и его отличие от формы спектакля. Практическая работа с номерами.

2-й класс

Вводный урок. Мир кукольного театра.

Профессиональный театр кукол (театры мира, театры Кукол России); знаменитые герои театра кукол (мастера – кукольники, национальные кукольные герои). Традиционный театр кукол, театр Петрушки. Современный театр кукол (техническое оснащение).

Мастерство актера-кукольника

(Пластика рук, основы кукловождения, выразительность сценической речи в работе с куклой).

Главная задача раздела – добиться гармоничного слияния актера с куклой, понимание значение каждого жеста, знание основных правил работы с куклой (надевание куклы на руки, движения головой, руками, корпусом гимнастика пальцев, этюды с куклами и т.д.).

Жесты – важное средство выразительности при работе с куклой. Учащиеся должны знать основные правила манипулирования куклами, основы сценического движения куклы. Итоговыми темами данного раздела являются мастерство кукловождения, владение технологией управления кукол различных конструкций.

Работа над спектаклем

Выбор материала, знакомство с пьесой, застольный период.

Выбор пьесы. Определение темы и идеи, событийного ряда. Правила работы с текстом, оформление ролевых тетрадей. Чтение текста по ролям. Определение действенных задач.

Изготовление кукол, декораций и реквизита.

Самостоятельное изготовление обучающимися кукол, декораций и реквизита под руководством преподавателя.

Работа над отдельными сценами и эпизодами.

Анализ движения кукол, способы выразительности. Репетиционный период на основе этюдного метода. Работа с исполнителями, репетиции в «выгородке» и на ширме, работа над артистической техникой кукольника, репетиции без кукол и с куклами.

Прогонь спектакля (ввод музыкально-шумового оформления, генеральная репетиция.)

Соединение отдельных сцен и эпизодов в единый спектакль с использованием музыкально-шумового оформления. Рабочие прогоны спектакля, генеральный прогон.

Контрольный урок в форме публичного показа спектакля.

Итоговый показ спектакля с приглашением зрителей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Кукольный театр», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- общие сведения о театре кукол;
- историю происхождения куклы;
- классификация систем и видов кукол;
- правила кукловодства;
- правила ухода за театральной куклой;
- основы подготовки и организации кукольного спектакля;
- приобретение навыков работы в группе.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Кукольный театр» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях, контрольных уроках, экзаменах, концертах, просмотрах и т.д.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся по окончании учебного полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

оценка «5» («отлично») – отвечающая всем требованиям на данном этапе обучения (стремление и трудоспособность ученика к достижению профессиональных навыков, грамотное выполнение заданий, полная самоотдача, работа над собой);

«4» («хорошо») – отметка отражает видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере (понимание своих недочетов и умение их исправить);

«3» («удовлетворительно») – ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнее задание, в результате чего недочеты и не точность в работе на сценической площадке;

«2» («неудовлетворительно») – невыполнение требований учебной программы, пропуск занятий по неважной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Главное в методике работы с куклой – ощутить неразрывность связи «живого» и «неживого», научиться через куклу передавать чувства и мысли живого человека. Подступами к овладению сценической действием средствами куклы является упражнения и этюды. Упражнения, этюды дают большие возможности для развития многих особенностей артиста – кукольника: фантазия, наблюдательность, ассоциативного мышления, ритмичности, ловкости и т.д.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Греф А. Театр кукол - М.: Владос, 2002.
2. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей. Занятия на основе сказок. - Волгоград: Учитель, 2010.
3. Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. - Ростов-н/Д: Феникс, 2003.
4. Каранович А. Мои друзья – куклы. - М.: Искусство, 1977.
5. Королев М. Искусство театра кукол. - М.: Малыш, 1983.
6. Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия развития, 1997.
7. Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. - СПб, 2011.
8. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. - М., 2009.
9. Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия. - СПб, 2008.
10. Смирнова Н. В театре кукол. - М.: Знание, 1978.
11. Смирнова Н. И ... оживают куклы. - М.: Детская литература, 1982.
12. Соловьева Н.С. Театр кукол для детей. – М.: Всероссийское театральное общество, 1995.
13. Театр, где играют дети. Под ред. А.Б. Никитиной. - М.: Владос, 2001.
14. Трифонова Н. Кукольный театр своими руками. - М.: Айрис-пресс, 2001.
15. Федотов А. Секреты театра кукол - М.: Искусство, 1969.
16. Куклы мира. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2006.