

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Утверждаю:

Директор МАУДО «РГДДТ»

Т.Е.Пыжонкова

Приказ от 14.09.2022 № 263/1-Д

Протокол Педагогического Совета

№ 1 от 14.09.2022 года

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
кукольного театра «Подсолнух»

Направленность: художественная

Уровень: базовый

Возраст учащихся: 9 – 12 лет

Срок реализации: 1 год

г. Рязань, 2022

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

Пояснительная записка

*Театр - искусство прекрасное.
Оно облагораживает, воспитывает человека.
Тот, кто любит театр по настоящему,
всегда уносит из него запас мудрости и доброты».*
К. С. Станиславский

Дополнительная общеобразовательная программа кукольного театра «Подсолнух» имеет художественную направленность и является *общеразвивающей*.

Театральная деятельность близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит своё отражение стихийно, потому что связана с игрой. В опосредованной форме театр учит детей быть честными и добрыми, устремлёнными и трудолюбивыми, способными по – настоящему оценить и полюбить богатство родного слова. Театр доставляет много радости детям, их он привлекает своей яркостью, красочностью и динамикой.

Кукольный театр заключает в себе большие потенциальные возможности для всестороннего развития личности ребенка. Эти возможности могут быть реализованы тогда, когда дети чувствуют радость и удовлетворение от созданного ими, если у них процесс творчества вызывает хорошее настроение. Кукольный театр – это еще и целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это сцена, кулисы, занавес, куклы. Занятия кукольным театром объединяют в себе все виды искусства, что так же дает возможность говорить с детьми не только об его истории, но и о живописи, об архитектуре, истории костюма и декоративно – прикладном искусстве.

Кукольный театр универсален – его спектакли увлекают в равной степени и взрослых, и детей. Давая возможность взрослому вновь окунуться в детство, а ребенку немного повзрослеть, погружая его в мир эмоций и переживаний, переданных на доступном ему уровне, кукольный театр их сближает.

Универсальность театрального искусства позволяет детям показать свои вокальные, музыкальные, литературные, физические и актерские данные.

Актуальность программы.

Театральная деятельность – одна из лучших форм организации дополнительного образования для выполнения задачи, которая поставлена перед педагогическим сообществом в концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, а именно «организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского общества и государства, а также формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности», что особенно важно в настоящее время.

Новизна программы заключается в том, что занятия по программе кукольного театра в Рязанском городском Дворце детского творчества долгое время не проводились, и возможность заниматься в кукольном театре будет новой для современных детей.

Педагогическая целесообразность. Программа помогает расширить творческий потенциал ребенка, обогатить его словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства. В ней учитываются основные постулаты педагогики: от простого к сложному,

постепенность накапливаемых знаний, навыков, умений, которые затем аккумулируются в кукольных спектаклях.

В основу образовательного процесса программы положены следующие принципы:

- гуманизации;
- демократизации;
- последовательности;
- системности;
- сотрудничества;
- детского центризма;
- увлекательности и творчества;
- учета возрастных и индивидуальных особенностей.

Адресат программы

Программа ориентирована на учащихся 9-12 лет. Предварительная подготовка для учащихся не требуется.

Возможно обучение детей с ОВЗ.

Занятия проводятся в группах по 10-15 человек.

Формы обучения: очная.

Занятия проводятся на русском языке.

Объём и сроки реализации программы, режим занятий

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 мин. Общее количество часов по программе – 144 часа.

Продолжительность программы – 1 год.

Цель программы: развитие эстетического, нравственного и творческого начала в детях посредством обучения их основам кукольного театрального искусства.

Задачи:

Обучающие:

- познакомить с театром кукол – как разновидностью театральной деятельности;
- познакомить с этапами подготовки театрального спектакля;
- научить учащихся создавать сценический образ с помощью куклы;
- научить основам техники вождения кукол и элементам актёрского мастерства.

Развивающие:

- развивать у учащихся интерес к театрально-игровой деятельности;
- развивать выразительную речь, воображение, фантазию;
- развивать художественный вкус, творческую активность детей, их эмоциональную сферу.

Воспитательные:

- воспитывать чувства коллективности, нравственные и волевые качества личности;
- формировать личную и коллективную ответственность за общее дело.

Учебный план

№	Название раздела, темы	Количество часов			Форма аттестации/ контроля
		Всего часов	Теоретическая подготовка	Практическая деятельность	
1	Введение.	6	2	4	Опрос, беседа.
2.	Театральное искусство. • История театра кукол. • Основы театральной культуры.	6	2	4	Опрос, беседа.
3	Кукловождение. • Основные принципы работы с различными видами кукол. • Пластика перчаточной куклы. • Характер и образ куклы, их передача интонацией.	20	2	18	Выполнение контрольных упражнений. Наблюдение. Беседа.
4	Ритмопластика. • Основы сценического движения. • Анимация рук актёра. • Пластические упражнения на снятие мышечного зажима.	20	4	16	Выполнение контрольных упражнений. Наблюдение. Беседа.
5	Сценическая речь. • Основы публичного выступления. • Речь героя спектакля- как основа образа. • Артикуляционный тренинг. • Упражнения и тренинги на работу с голосовым аппаратом.	20	6	14	Выполнение контрольных упражнений. Наблюдение. Беседа.
6	Актерское мастерство. • Основы актерского мастерства. • Создание образа куклы, как актера. • Взаимодействие с партнером.	20	6	14	Выполнение контрольных упражнений. Наблюдение. Беседа.

7	Работа над номером, программой, представлением, спектаклем. • Работа по репертуарному плану. • Работа над характером и образом героя. • Работа в «выгородке» (ширме) над постановкой. • Показ представлений, спектаклей.	40	10	30	Выполнение контрольных упражнений. Наблюдение. Беседа.
8	Основы театральной культуры. Культура личности. • Как устроен театр, театральные профессии. • Поведение в театре и в обществе. • Выходы на выставки, в театр.	10	4	6	Выполнение контрольных упражнений. Наблюдение. Беседа. Опрос.
9	Итоговое занятие. Подведение итогов года.	2	-	2	Творческий отчет.
	Итого	144	36	108	

Содержание учебного плана.

1. Введение (6 часов).

Теоретическая подготовка: организационное занятие. Правила проведения занятий, инструктаж по технике безопасности.

Практическая деятельность: знакомство с группой, собеседование с учащимися.

2. Театральное искусство. История театра кукол (6 часов).

Теоретическая подготовка: Знакомство с понятием «Театральное искусство». Обзорная историческая справка по истории мирового и российского театрального искусства. История кукольных театров – его особенность и специфика. Виды кукол.

Практическая деятельность: упражнения «Моя любимая игрушка», «Что может быть куклой?»

3. Кукловождение (20 час).

Теоретическая подготовка: общие правила работы с куклой и ширмой. Характер и образ куклы, их передача интонацией.

Практическая деятельность: основные навыки работы с перчаточной куклой. Пластика перчаточной куклы. Отработка движений пальцами, запястьем и всей рукой.

Отработка поклонов головой и в пояс. Игра пальцев рук. Походка куклы вдоль ширмы, с горизонт. Бег. Прыжки. Отработка пластики основных положений куклы (сидеть, стоять, спать) на ширме. Работа куклы с предметом. Оценка факта при работе с предметами в заданных обстоятельствах. Групповые упражнения – этюды на физическое действие. Общение куклы. Отработка взгляда куклы. Этюды на общение куклы без слов. Отработка навыков разговора куклы (одной, в паре). Этюды на общение и взаимодействие.

4. Ритмопластика (20 часов).

Теоретическая подготовка: правила и принципы сценического движения.

Практическая деятельность: анимация рук актёра. Пластические упражнения на снятие мышечного зажима. Общая подготовка по сценическому движению.

5. Сценическая речь (20 часов).

Теоретическая подготовка: особенности сценической речи. Речь бытовая и сценическая. Знакомство со строением речевого аппарата. Важность подготовки артикуляционного аппарата. Диапазон голоса.

Практическая деятельность: освобождение от зажимов. Выполнение упражнений на снятие мышечного напряжения, на развитие дыхания. Образование звука. Опора звука. Резонаторы: грудной, головные. Упражнения на развитие диапазона. Работа со скороговорками, потешками. Работа с текстами.

6. Актерское мастерство (20 часов).

Теоретическая подготовка: основы актерского мастерства. «Если бы» - предлагаемые обстоятельства. Части сценического действия. Оценка факта. Основы грима, сценографии.

Практическая деятельность: Развитие образного мышления, фантазии, воображения, внимания через систему упражнений. Сценическая свобода. Взаимодействие с партнером. Работа над образом (грим, костюм, сценография).

7. Работа над номером, программой, представлением, спектаклем (40 часов).

Теоретическая подготовка: распределение ролей, чтение по ролям. Работа над характером и образом героя.

Практическая деятельность: работа над характером и образом героя. Работа в «выгородке» (ширме) над постановкой. Показ зрителям спектакля (номера, представления).

8. Основы театральной культуры. Культура личности (10 часов).

Теоретическая подготовка: основные принципы театра. Коллектив «Мы вместе – и значит, все получится!». Актер. Театральное здание «Место, где рождается радость».

Сценическая площадка. Бутафория. Декорация. Реквизит. Обобщение теоретических знаний о театре. «Этот удивительный этикет». «В человеке все должно быть прекрасно»

Практическая деятельность: подготовка творческих проектов «Мой театр». Упражнения «Боремся с вирусом ненужных слов», «Дружим с добрыми словами», «Говорю правильно». Создание личного оригинального образа. Посещение спектаклей, выставок.

9. Итоговое занятие (2 часа).

Подведение итогов года. Вручение итоговых документов.

Календарный учебный график к программе кукольного театра «Подсолнух»

на 2022- 2023 учебный год см. Приложение 1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

По окончании программы дети будут знать:

- основные понятия театрального искусства, его краткую историю, сведения о театрах Рязани;
- устройство кукольного театра, декораций и театральных ширм;
- этапы подготовки театрального спектакля;
- основные принципы работы с различными видами кукол.
- строение артикуляционного аппарата.

Дети будут уметь:

- создавать сценический образ с помощью куклы,
- работать в коллективе и подчиняться общим правилам;
- выполнять упражнения на снятие мышечного напряжения, на развитие дыхания;
- выполнять артикуляционную гимнастику.

Дети будут владеть основами техники кукловодства и элементами актерского мастерства.

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий

Формы организации учебного и творческого процесса:

- групповые занятия: теоретические и практические;
- практические индивидуальные занятия;
- игровой тренинг;
- репетиции: групповые и индивидуальные;
- этюды;
- организация спектаклей;
- инсценировки;
- беседы;
- просмотр и посещение спектаклей;
- творческие показы.

Методы обучения:

- словесный метод: при формировании теоретических знаний;
- наглядный метод: для развития наблюдательности, повышения внимания к изучаемым вопросам;
- практический метод: для развития практических умений и навыков;
- методы самостоятельной работы: для развития самостоятельности в учебной деятельности, формирования навыков учебного труда;
- упражнения творческого характера.

Формы подведения итогов:

По окончании обучения по программе проводится итоговая аттестация в форме проведения спектакля или представления учащимися объединения и теоретического зачета.

Формы контроля:

- наблюдение;
- открытые занятия для родителей;
- творческий отчет;
- участие в конкурсах.

Критерии освоения программы:**Определение уровня теоретической подготовки учащихся:**

Высокий уровень - ребёнок может дать полные, развёрнутые ответы на вопросы педагога по содержанию тем программы.

Средний уровень - ребёнок может ответить на вопросы педагога по содержанию тем программы, допуская некоторые неточности.

Минимальный/низкий уровень - ребёнок затрудняется в ответах на вопросы по содержанию тем программы.

Определение уровня практической подготовки учащихся:

<i>Уровень</i>	<i>Критерии</i>
Высокий	Ребенок участвует в спектаклях, конкурсах, номерах; стабильно посещает занятия и репетиции; владеет голосом, произношением, логикой действий. Грамотно развита сценическая речь.
Средний	Ребенок участвует в спектаклях, конкурсах, номерах, но нестабильно посещает занятия и репетиции. Наблюдается неполное овладение голосом, логикой действий, нечеткое произношение. Испытывает некоторые затруднения (при публичном выступлении, во время выполнения артикуляционного тренинга и т.д.)
Минимальный/низкий уровень	Ребенок не участвует в спектаклях, конкурсах, номерах; часто пропускает занятия и репетиции. Наблюдается неполное овладение голосом, логикой действий, нечеткое произношение. Постоянно испытывает затруднения (при публичном выступлении, во время выполнения артикуляционного тренинга и т.д.)

Условия реализации программыКадровые условия:

Организатором образовательного процесса по данной программе является педагог дополнительного образования, имеющий высшее специальное образование, систематически повышающий свою профессиональную квалификацию, владеющий методиками преподавания предметной деятельности данного курса.

Методическое обеспечение образовательного процесса:

- периодические издания, репертуарные сборники;
- разработки дидактического материала по предметам сценическая речь, театральная игра;

- носители (например, CD-R диски, флешки) с музыкальными произведениями разного жанра для музыкального оформления спектакля;
- методическая литература для детей, родителей, педагогов.

Дидактический материал по разделам:

- «Сценическая речь»;
- «Ритмопластика»;
- «Актерское мастерство»;
- Виды и системы кукол (см. в Приложении 2).

Материально-техническое обеспечение:

- кабинет для репетиций;
- место для хранения кукол, костюмов, декораций, бутафории;
- актовый зал со сценической площадкой и звуковоспроизводящей аппаратурой.

Оснащение кабинета:

- мебель (шкафы, столы, стулья);
- звуковоспроизводящая аппаратура;
- музыкальная фонотека;
- куклы, костюмы, сценический грим, бутафория, декорация, ширма.

Примерный репертуарный план:

Миниатюры:

- «Скоморошьи забавы»,
- «Дело мастера боится»,
- О.Григорьев «Яма»,
- Н.Сладков «Лесные мастера»,
- Сказки Ш.Перо и Братьев Гримм.

Мини – спектакли:

- Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко «Волшебная сметана», «Лиса - ученица», «Зайкина тётя», «Дружные зайчата», «В лес на прогулку», «Любочка и ее помощники», «Плохой хвостик», «Капризка», «Друзья познаются в беде», «Еж и медведь».
- Русские народные сказки «Колобок», «Репка», «Зимовье зверей».

Литература:

1. Куклы играли Шекспира: [100 лет первому в России профессиональному театру кукол - Санкт-Петербургскому государственному театру марионеток им. Е.С.Деммени]// Костер: всероссийский ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников.-2019.-№1.-С.3.
2. Кобылинский В. Люди, которые играют в куклы: «Профессия "куклодел" Лазурь: -2009.-№8.-С.20-22.
3. Деммени Е. Призвание - кукольник. - Л.: Искусство, 1986.
4. Марионетки: [история вида театральных кукол]// Дошкольное воспитание: ежемесячный научно-методический журнал.-2019.-№6.-С.1.- (Театр для детей)
5. Шумина И.О. Через театр - к книге: шаги от идеи до реализации: буффонада для ребят/ Ирина Шумина// Библиотечное дело.-2020.-№6.-С.9-12.- (Театр и книга).
6. Кузнецова Т. Программа обучения детей Театр кукол. М.: репертуарно-методическая библиотечка « Я вхожу в мир искусств».№9(25) 1999.
7. Крутенкова А.Д. Кукольный театр: программа, рекомендации, мини – спектакли, пьесы. 1-9 классы. Волгоград: Учитель, 2009.-200с.
8. Лоза.О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды.- М.: АСТ: М.: Полиграфиздат; СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2010. – 192 с.: ил.- (Золотой фонд актерского мастерства.).
9. Образцов С. Моя профессия. - М.: Искусство, 1981.
10. Сарабян.Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос. Максимальная достоверность и убедительность.- М.: АСТ, 2010. –160 с.
11. Сперанский Е. Актер театра кукол. - М.: ВТО, 1965.
12. Богатырева И.В. Социализация учащихся средствами основного и дополнительного образования с использованием проектной деятельности.// Внешкольник.2011. №4, с.34.
13. Социальное проектирование в дополнительном образовании детей. //Бюллетень.2018,№2, с.29.
14. Ващенко О.А. От конкурса к социально значимому проекту.// Доп. обр. и восп.2011.№5, с.43.
15. Колташова Н.В. Использование проектных технологий в ДО.// Доп. обр. и восп.2018.№12, с.18.
16. Стрикачева Е.В. Проектная деятельность как средство личностного роста учащихся.// Доп. обр. и восп.2011.№5, с.33.

Электронные ресурсы:

1. Драматешка <http://dramateshka.ru/>

Содержит большое количество детских пьес, музыку для спектаклей, театральные шумы, рекомендации по изготовлению костюмов, методическую литературу и многое другое для постановки детских спектаклей.

2. Театральная библиотека <http://biblioteka.portal-etud.ru/>

Библиотека будет полезна людям, интересующимся театром. Здесь представлены пьесы, книги по истории театра, актерскому мастерству, ораторскому искусству, сценическому движению, пьесы и т.д.

3. Театральная библиотека Сергея Ефимова <http://www.theatre-library.ru/>

На портале представлены современные и классические пьесы, книги, учебники, теоретические работы, учебные пособия и литература на тему театра. Размещены произведения российских драматургов и переводы зарубежной драматургии на русский язык.

4. Библиотека пьес Александра Чупина <http://krispen.ru/>

Персональный сайт содержит более 5000 тысяч пьес.

5. Театральный Этюд <http://biblioteka.portal-etud.ru/>

На сайте представлены различные материалы по истории театра, кино, телевидения, книги по актерскому и режиссерскому мастерству, тексты пьес, сценарии.

6. Сценарии Олеси Емельяновой <http://www.olesya-emelyanova.ru/>

Пьесы и сценарии для кукольного театра.

7. Театральная библиотека <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/>

Библиотека школы актерского мастерства «Образ» содержит пьесы русских и зарубежных авторов, а также учебные книги, статьи по драматургии, режиссуре, кино, актерскому мастерству и т.д.

8. Домик драматургов <http://www.theatre.spb.ru/newdrama/>

Сайт независимого объединения петербургских авторов «Домик драматургов». Представляет сборники драматургии из серии «Ландскрона», например: «Сборник пьес для детей», «Играем для детей», «Материалы Лаборатории театра кукол» и др.

9. Драматургия.ру <http://dramaturgija.ru/>

Библиотека произведений современных российских и зарубежных драматургов.

10. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова <http://lib.ru/>

Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета. В разделах «Современная драматургия» и «Литературный журнал "Самиздат"» вы можете найти пьесы зарубежных и отечественных драматургов.

11. Детская сказка с винила <http://sk-vinil-d.belnet.ru/index.htm>

Здесь вы можете скачать сказки и песни, которые оцифрованы с виниловых пластинок

12. Театр кукол == Пьесы для театра кукол <https://vk.com/club13727697>

Сборники пьес, тренингов и упражнений для различных театральных постановок. Фонотека звуков и музыки для театральных постановок.