

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»**

Принята на заседании
педагогического совета
от 29.08.2022 г.
Протокол № 1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

«ТЕАТР КУКОЛ «БУРАТИНО»

Уровень: стартовый, базовый
Возраст обучающихся: 7 - 15 лет
Срок реализации: 4 года

Авторы-составители:
Чиркина Наталья Николаевна,
Мартемьянова Анна Игоревна,
педагоги дополнительного образования

г. Клин
2022 г.

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр кукол «Буратино» соответствует художественной направленности, т.к. театр кукол – это синтетический вид искусства, в котором гармонично сливается и литература, и музыка, и изобразительная деятельность, и хореография, и скульптура. Обучающиеся знакомятся с историей театра кукол России и зарубежных стран, театральной лексикой и профессиями людей, которые работают в театре. Посещают театральные спектакли, музеи, выставки.

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр кукол «Буратино» реализуется с 2007 года в МУ ДО «Дом детского творчества». Скорректирована в 2016 году с учетом основных нормативно-правовых документов регулирующих деятельность учреждений дополнительного образования детей, современных требований к дополнительному образованию, развивающихся потребностей обучающихся и родителей.

Базовые нормативно-правовые документы, учитываемые при разработке программы:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 от 10 сентября 2014 г.;
- Устав МУ ДО «Дом детского творчества». № 94-1/О от 27 мая 2015 года.
- Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской области (Приложение к письму Министерства образования Московской области №3597/21 от 24.03.2016 г.)

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Театр кукол «Буратино»» обусловлена: удовлетворением образовательных и социальных потребностей детей и родителей; сохранением и развитием культурных традиций образовательного учреждения; необходимостью развития и совершенствования театральной деятельности в современных условиях; необходимостью удовлетворения развивающихся потребностей обучающихся и решения проблем духовно-нравственного формирования личности. Программа направлена на приобретение учащимися опыта общения, взаимодействия и сотрудничества в коллективе, и в то же время - на раскрытие творческой индивидуальности и помощь в развитии творческого потенциала каждого участника коллектива.

В Концепции развития дополнительного образования детей определено: отвечая на индивидуальные запросы семей, дополнительное образование становится важным фактором повышения социальной стабильности, <...> создавая условия для успешности каждого ребенка, независимо от места жительства, социально-экономического статуса семьи... Дополнительное образование выступает эффективным механизмом воспитания, содействует формированию целостного мировоззрения, этического поведения, патриотизма, социальных компетенций и гражданских установок, способствует социализации детей, стремлению к позитивному восприятию и преобразованию окружающего мира. Расширяется применение <...> проектной деятельности, использование игровых технологий, социальных практик. Внедрение системы выявления и учета <...> достижений детей в программах дополнительного образования, а также результатов, отражающих их социальную активность.

Данная программа создавалась для реализации в одном из подростковых клубов ДДТ, находящимся в значительно удаленном от центра города микрорайоне. Не все дети, живущие в микрорайоне, имели возможность не только получать дополнительное образование в театре кукол, но и посещать

спектакли театра. Реализация данной программы в определенной степени удовлетворяет социальный запрос на дополнительное образование детей по направлению театрально-художественной деятельности по месту жительства детей и подростков. Репертуарный состав театра кукол и профессиональный уровень юных артистов позволили стать подростковому клубу «Досуг» настоящим репертуарным театром для юных и взрослых зрителей города.

Коллектив театра кукол «Буратино» - участник благотворительных акций для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации реабилитационного центра «Согласие»; Декад милосердия; муниципальных социально-культурных акций. Театр кукол даёт свои представления для учащихся начальной школы Гимназии №2, где учится основной состав театра, для ветеранов центра «Импульс», детей – инвалидов реабилитационного центра «Радуга», для пациентов детской больницы.

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания, изучения истории и природы родного края, пропаганды здорового образа жизни, информационно-правового просвещения в план воспитательной работы театра кукол «Буратино» ежегодно включаются совместные мероприятия с Центральной районной библиотекой №3 МБУК «Клинская ЦБС». Регулярно проводятся тематические беседы, литературные и правовые часы для учащихся театра кукол. (Приложение №3)

Коллектив и учащиеся театра – лауреаты и дипломанты ежегодных конкурсов художественного творчества «Юные таланты Московии»; Региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей: «Дети и куклы», «Первые шаги», учащиеся коллектива – лауреаты премии по поддержке талантливой молодежи Президента РФ. В 2012 году был первый выпуск учащихся театра и первый Юбилей. С ростом профессионального уровня юных актеров «росли» и куклы: от элементарных перчаточных кукол – до профессиональных планшетных. (Приложение №1, №2, №4) В 2017 году

готовится второй выпуск и очередной Юбилейный творческий вечер – «10 лет в стране Кукляндии».

Родители учащихся – активные участники образовательного процесса по программе, заинтересованные в успешности своих детей. Программой предусмотрено создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями: установление доверительных и партнерских отношений, вовлечение семьи в совместную деятельность по подготовке сценического оборудования, костюмов, сопровождение в выездных конкурсных мероприятиях.

Кукла есть "оживление" неживой материи при помощи рук актера и фантазии. "Ожившие" герои будят у ребенка воображение, рождают новые образы, которые влияют на ребенка: в работу включается мыслительный процесс. Прежде чем "оживлять" куклу, рассматривается внешний образ, составляется характеристика, подбирается соответствующая интонация и стиль речи. В этом процессе общения проявляется познавательная и предметная деятельность ребенка. Овладение речью через куклу позволяет ребенку воспринимать явления более осознанно. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании действительности, активнее происходит психическое развитие. Восприятие живой образной речи побуждает детей к творчеству художника, поэта, скульптора, а это все вместе составляет основу профессии кукольника. Театр кукол - способ пластического мышления в пространстве. При этом главное внимание уделяется развитию ассоциативного мышления. Самый скромный ребенок развивается и раскрывается во время игры с куклой, забывает об условностях, заявляет о себе, пробует, на что способен, начинает верить в себя. Сами того не замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе. Они перестают бояться публики, учителей на уроках и превращаются в прекрасных ораторов, владеющих телом и мимикой.

Беря в руки куклу, ребенок как бы сливается с ней, через неё переживает различные жизненные ситуации, может справиться со своими страхами, выплеснуть негативные эмоции или, наоборот, поделиться своей радостью. Занимаясь в кукольном театре, обучающийся развивает в себе чувство уверенности, учится комфортному общению с окружающими, улучшает качество своей речи, получает представление о природе открытого творчества, приобретает специальные знания и навыки по кукловождению. Изготовление игровых кукол задействует мелкую моторику учащегося, развивает его мыслительные способности. В процессе изготовления кукол и декораций учащиеся приобретают разносторонние навыки в обращении с различными инструментами и материалами, у них развиваются сообразительность и конструктивные способности, а также эстетический вкус и способности в области изобразительного искусства – чувство цвета, формы, понимание художественно – образного изображения. Развитие обучающихся осуществляется посредством приобретения знаний, умений и навыков о театральном действии, а также за счет расширения сферы их духовных потребностей.

Основная деятельность данной программы – театрализованная. Это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала учащихся, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность оказывает целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности. Способствует развитию всех ведущих психических процессов, самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы. Создает условия для социализации обучающегося, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения. Помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенциала.

Данная дополнительная общеразвивающая программа является модифицированной. В основу ее разработки взяты широко известные примерные программы: «Программа детского самодеятельного театра кукол» Фанштейна Ф.З., Плотниковой Е.А., Разбаш М.А., изданная Научно-исследовательским институтом художественного воспитания Академии педагогических наук (г. Москва, 1992 г.); Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр - творчество - дети». – М.: АРКТИ, 2004 г.

Модифицированная программа «Театр кукол «Буратино» реализуется в условиях дополнительного образования детей. Программа изменена с учётом особенностей учреждения, возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания.

В данной программе занятия по истории театра кукол не выделены в отдельный блок, а входят в состав занятий по актерскому мастерству. Это сделано в целях более комплексного, параллельного усвоения учебного материала.

Занятия в «Мастерской театра кукол» проводятся во время застольного периода работы над спектаклем только на стартовом уровне, что позволяет обучающимся оперативно изготавливать кукол и сразу разыгрывать с ними этюды и мизансцены. Кроме того, это - смена деятельности учащихся для более эффективного удержания внимания и интереса в процессе подготовительной работы к спектаклю и предупреждение утомляемости.

Начиная с базового уровня раздел «Мастерская театра кукол» реализуется на отдельных занятиях в дополнительное время. Раздел становится самостоятельным, в отличие от разделов «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Ритмика», которые интегрированы в рамках каждого занятия. Это обосновано усложнением конструкций, технологии изготовления кукол и декораций.

Программу реализуют два педагога. Один ведет базовый уровень с разделами: «Актерское мастерство, «Сценическая речь», «Ритмика». Второй – стартовый уровень с разделами: актерское мастерство, сценическая речь, ритмика, мастерская театра и раздел «Мастерская театра кукол» базового уровня.

Отличительные особенности программы

К отличительным особенностям программы относятся: ее открытость к изменениям и способность динамично реагировать на потребности детей и родителей; учет творческих предпочтений обучающихся в области изобразительной и декоративно-прикладной деятельности; разработка вариативного и гибкого содержания, дифференцированного по уровню сложности; нестандартный подход в реализации содержания программ.

Занятия по программе строятся на игровом принципе обучения. Игры и игровые упражнения используются во всех разделах программы.

Возможности использования игры в образовательном процессе театра кукол весьма разнообразны:

- как средство обучения (*учить, играя*)
- как средство релаксации, создания эмоционально приподнятой и комфортной обстановки (*отдыхаем, играя*)
- как средство воспитания коммуникативных, волевых и прочих качеств личности (*развиваем, играя*)
- как средство коррекции (*помогаем решать проблемы в игре*)
- как средство и форма досуговой деятельности (*развлекаемся в игре*)
- как средство диагностики (*раскрываемся в игре*)

Учитывая сложность современной социальной обстановки, первоочередной задачей в работе театрального объединения по программе становится снятие психологических стрессов, комплексов, зажимов, раскрепощение детей, раскрытие их творческих возможностей.

Репетиционный период постановки кукольного спектакля также имеет свои отличительные черты. После того как выбрана пьеса для постановки, происходит первичное обсуждение характеров персонажей с точки зрения их внешнего поведения. В этот момент важно пронаблюдать отношение каждого ребёнка к этим персонажам. Во время этого обсуждения происходит своеобразное принятие учащимся роли «на себя», так как при этом ребёнок рассматривает персонажа как реального человека и оценивает его поступки в соответствии со своими личными взглядами на понятия добра и зла. Распределять роли можно различным образом: в соответствии характера учащегося и персонажа, либо, наоборот, заметив их противоположности. Это очень важный выбор, ведь одним из результатов постановки будут различные внутренние психические и психологические изменения у участников творческого процесса. Используя данный приём, можно опосредованно воздействовать на формирование личностных качеств учащегося и производить коррекцию личности. Важно создать атмосферу психологической безопасности для раскрытия внутреннего мира и творческого потенциала личности. Учащийся, получив роль в спектакле, начинает работу с куклой. Эта работа включает в себя: изготовление эскиза и самого костюма куклы, упражнения в кукловодении (без проговаривания и с проговариванием текста роли). Постепенно происходит «оживление» куклы. Для актёра она становится средством выражения своих собственных мыслей и действий. Оценивая поступки персонажа, учащийся анализирует и себя, осознавая единство требований общества к человеку и своих требований к персонажу. Непосредственно во время репетиций детям приходится действовать в тесном пространстве за театральной ширмой. Это особое мастерство, требующее очень бережного и внимательного отношения друг к другу. За ширмой теряется понятие «интимное пространство», но рождается единое пространство группы. Актёры взаимодействуют на коммуникативном и энергетическом уровнях. Так происходит таинство рождения спектакля и при этом изменяется внутренне

каждый участник постановки. Цель репетиционной работы состоит в том, чтобы в процессе работы над ролью учащийся расширил границы восприятия себя и других людей, развил навыки социальной адаптации и коммуникации, научился преодолевать внутренние и межличностные конфликты.

Цель программы:

комплексное развитие личности учащегося через реализацию творческих и коммуникативных способностей средствами кукольной театральной педагогики для дальнейшей социальной адаптации в современном мире.

Задачи программы:

Обучающие.

- Дать учащимся представление о кукольном театре как о виде искусства.
- Познакомить с основными понятиями, терминологией театра кукол.
- Познакомить с историей возникновения и развития кукольного театрального искусства в России и за рубежом, с творчеством выдающихся российских и зарубежных кукольников (актеров и режиссеров).
- Дать знания о сценографии кукольного театра.
- Научить подбирать и использовать различные материалы в соответствии с их особенностями и с учетом задания по изготовлению изделий.
- Научить технике изготовления кукол различных систем и декораций.
- Научить искусству кукловождения кукол различных систем.
- Научить основам сценической речи, движения, актерского мастерства.
- Познакомить с последовательностью работы над спектаклем и концертным номером.

Развивающие.

- Развить познавательные, коммуникативные и рефлексивные способности.
- Развить эмоционально-чувственное восприятие окружающего мира, творческие способности, воображение, фантазию, ассоциативно-образное мышление, самостоятельность.

- Развить сообразительность и конструктивные способности, эстетический вкус и способности в области изобразительного искусства – чувство цвета, формы, понимание художественно–образного изображения.
- Способствовать развитию самопознания, самовыражения учащихся.
- Способствовать развитию навыков здорового образа жизни, безопасного поведения.

Воспитательные.

- Повысить общий культурный уровень учащихся.
- Воспитать трудолюбие, чувство ответственности перед коллективом, обязательности и порядочности.
- Формировать гармоничные взаимоотношения, воспитывать культуру поведения и бесконфликтного общения.
- Создать условия для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 15 лет.

После предварительного собеседования и творческого испытания (первичной диагностики) с целью выявления способностей учащегося, в творческое объединение принимаются все желающие. Группы формируются по возрастным показателям, и по результатам первичной диагностики, а не по количеству лет занятий в коллективе. Это продиктовано подбором репертуара и приёмами и методами работы в группе. Учащийся может начать осваивать учебный курс с любого года обучения в группе своих сверстников, но при условии индивидуального и дифференцированного подхода со стороны педагога. С такими детьми практикуется наставничество со стороны более опытных учащихся. Для самостоятельного изучения им даются на дом видео уроки, мастер-классы с последующим закреплением на практике.

Возрастные психологические особенности.

Возраст 7– 11 лет

В младшем школьном возрасте у детей начинается новая деятельность — учебная. Именно тот факт, что он становится учеником, человеком учащимся,

накладывает совершенно новый отпечаток на его психологический облик и поведение. Ребенок не просто овладевает определенным кругом знаний. Он учится учиться. Под воздействием новой, учебной деятельности изменяется характер мышления ребенка, его внимание и память. Теперь его положение в обществе — положение человека, который занят важной и оцениваемой обществом работой. Это влечет за собой перемены в отношениях с другими людьми, в оценивании себя и других. В этом возрасте у детей ещё не сформирована эмоционально-волевая сфера. Затруднена произвольная регуляция собственного поведения. Формируются навыки учебной рефлексии. Присутствует незрелость личностных структур (совесть, приличия, эстетические представления). Преобладает тревожность, страх оценки. Учащиеся ориентированы на общение со значимым взрослым (педагогом) с оправданием ожидания одобрения им.

Поэтому в работе с учащимися данной возрастной группы применяется постоянная смена наглядного материала, обращается особое внимание на доступность дидактического и информационного материала. Преобладает положительная эмоциональная окраска обстановки и безоценочного принятия (оцениванию подлежат только действия). На занятиях часто меняются виды деятельности, применяются игровые, соревновательные формы, тесты, кроссворды, задания на работу в микрогруппах с возможностью презентации результатов (этюды по карточкам). (Приложение №7, №8, №9, № 10)

Обязательно оценивается деятельность каждого учащегося в процессе занятия, в том числе через признание его успешности, различные поощрения. Ребята обучаются навыкам учебной рефлексии через совместную выработку критериев оценки их деятельности.

Возраст 12 – 15 лет

Подростковый возраст характеризуется перепадами настроения без достаточных причин, повышенной чувствительностью к оценке посторонними внешности, способностей, умений. При этом внешне подростки выглядят

самоуверенными, безапелляционными в суждениях. Сентиментальность порой уживается с черствостью, а болезненная застенчивость — с развязностью, показной независимостью, неприятием авторитетов и общепринятых правил, обожанием случайных кумиров.

Ведущая потребность в этом возрасте – общение со сверстниками. Подростков отличает быстрая утомляемость и низкая работоспособность, резкие перепады настроения в связи с бурным психофизиологическим развитием. Замедляется реакция. Подросток не сразу отвечает на вопросы, не сразу начинает выполнять задания. Эмоционально-волевая сфера сформирована слабо. Учащиеся в этом возрасте ориентированы в поведении на поддержание и одобрение со стороны сверстников. Чрезвычайно обидчивы на замечания, особенно в отношении внешности. Подросткам необходимо ощущение социальной востребованности (формирование чувства взрослости). С учащимися этого возраста занятия организуются в режиме проблематизации, проектной деятельности с опорой на личный опыт учащихся, на яркие и понятные примеры и факты реальной жизни. Используются беседы, дискуссии, игры, коллективные обсуждения мероприятий, спектаклей, самостоятельная работа в микрогруппах (этюды на фантазию, самостоятельная проработка идеи концертного номера, мизансцены спектакля и т.п.) Подросткам даётся возможность прямо, открыто высказывать свои мысли. При планировании занятия оставляется резерв времени, с учётом замедленного реагирования подростков. Сложный материал повторяется неоднократно, используя разные варианты. По ходу занятия постоянно проверяется правильность понимания с помощью вопросов, игр. При возникновении конфликтных ситуаций на занятии проводится совместный анализ ситуации и принимается как опыт.

Срок реализации программы

Стартовый уровень (один год обучения): 15 человек 7-9 лет

Базовый уровень (три года обучения):

1 год обучения - 12 человек 9-11 лет

2 год обучения - 12 человек 12-13 лет

3 год обучения - 12 человек 14-15 лет

Форма организации занятий – групповая.

Режим занятий:

Стартовый уровень - 2 раза в неделю по 2 академических часа (Всего 144 часа в год)

Базовый уровень - 2 раза в неделю по 3 академических часа (Всего 216 часов в год) – интегрированные занятия по разделам «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Ритмика». 2 раза в неделю по 3 академических часа (Всего 216 часов) – занятия в «Мастерской театра кукол»

Актерское мастерство.

В этот раздел входят игры на развитие наблюдательности, воображения, ассоциативного мышления, концентрацию внимания и т.д. (Приложение №7, №8, № 11) Эти игры будят в ребенке творческое начало, помогают ему раскрепоститься и комфортно чувствовать себя в коллективе. Первые уроки актерского мастерства – показать домашнее животное, затем обитателей леса, затем попробовать ходить в их образе под музыку и так, чтобы друзья отгадали кто это. Затем задания усложняются: изображаем деревья или цветы, растущие под музыку. Как они распускаются, греются на солнышке, засыпают. Потом переходим к явлениям природы: снег, дождь, ветер, облака.

Учащиеся начинают осваивать кукольный театр через руки актера – первый и основной элемент. Для этого применяются упражнения для развития пластики рук (упражнения для пальцев рук, сюжетные композиции для рук, стихи в исполнении рук.) игры под музыку, этюды. Затем ребята осваивают работу с предметом в роли куклы. Из этюдов с руками и предметами в роли кукол создаются концертные номера. (Приложение № 12) И, наконец, учащиеся знакомятся с различными видами кукол (перчаточными, тростевыми, планшетными), их устройством, и понимают, что система управления куклами

напрямую зависит от их конструкции. Существуют особые правила ведения кукол, которые учащиеся отрабатывают на занятиях. Главная задача раздела – не только познакомить детей с различными видами и устройствами кукол, но и добиться гармоничного слияния актера с куклой. Важно, чтобы ребенок не просто «махал» на сцене куклой, а понимал значение каждого жеста. Тогда кукла оживет в его руках и «заговорит» образно и выразительно. Жесты – очень важное средство выразительности при работе с куклой. Занятия проводятся вначале у зеркала (так как трудно увидеть себя со стороны), а затем переносятся за ширму. (Приложение № 13)

В этот раздел входит также работа над спектаклем или концертным номером. Большое значение имеет выбор спектакля. Необходимо, чтобы он понравился не только педагогу, но и учащимся. Читаются и обсуждаются несколько пьес. Затем идет подробный разбор и анализ. Анализ пьесы помогает юным актерам лучше понять назначение каждого героя, его характер; усвоить, что такое конфликт и для чего он нужен; понять основную конструкцию спектакля: завязка, кульминация, развязка; для чего они нужны в пьесе; какие события являются главными, а какие промежуточными. Это помогает определить сверхзадачу, сквозные действия, жанр спектакля. Анализ пьесы помогает в создании речевой характеристики, поведения персонажа. Потом начинаются репетиции: по эпизодам, монтировочные, генеральные, прогоны.

Работа над концертным номером отличается от работы над спектаклем и может отталкиваться от разных идей. Это может быть какой-то кукольный трюк, или интересная кукла и ее возможности, может быть, сюжет или идея, а может быть яркая музыка. Имеется идея и под нее формируется замысел номера. Отбирается музыкальный материал. Создав, параллельно кукол в мастерской, начинается работа с поиска их выразительных средств. Вначале придумываются, а потом, отбираются наиболее удачные жесты, движения, сюжетные моменты, выстраивая общую сюжетную линию, оттачивая работу кукол, пристройки партнеров друг к другу.

Не менее важной частью данного раздела является знакомство учащихся с основными понятиями, терминологией театра кукол, историей возникновения и развития кукольного театрального искусства в России и за рубежом, с творчеством выдающихся российских и зарубежных кукольников (актеров и режиссеров).

Сценическая речь.

Этот раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой речи. Сюда включены игры и упражнения, развивающие связную образную речь, творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы. Артикуляционная гимнастика включает в себя ряд разнообразных упражнений направленных на развитие двигательной активности языка, губ, тем самым, постепенно, выстраивая правильное произношение звуков. Дикционные упражнения строятся на произношении скороговорок и стихов. Подбираются скороговорки, соответствующие возрасту и возможностям воспитанников. Хорошо добавить к произношению исполнение руками. Или начать на скороговорке первые навыки воспитания «посыла и наполненности» голоса, бросая воображаемый мячик в дальнюю стенку вместе со словами скороговорки. (Приложение № 14, № 15)

Ритмика.

Упражнения для разминки учащихся перед началом репетиций, для более быстрого настроя на занятие, создания рабочего настроения. Это ритмические, музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психомоторных способностей учащихся, развитие свободы и выразительности телодвижений, слияние актера с куклой. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища происходит через комплексы упражнений стоя, сидя и лежа. Чувство ритма, координация движений развиваются через самые элементарные упражнения с хлопками,

шагами, притопами, прыжками (в соответствии с возрастом). Развитию и совершенствованию речедвигательной координации способствуют упражнения на соединение разноплановых движений рук и ног совместно с речью или музыкой. (Приложение № 16)

Мастерская театра кукол

После совместного прочтения сценария будущей пьесы и обсуждения зрительного образа спектакля, необходимо решить, что должно быть на сцене и как это должно выглядеть в спектакле. Учащиеся обсуждают ширму будущего спектакля и как она должна выглядеть в этом спектакле, в зависимости от системы кукол. Затем, ребята создают эскизы кукол и декораций. После эскизов необходимо сделать схемы кукол в натуральную величину и технологические чертежи (что внутри куклы как крепится), для того, чтобы последующую работу над куклой сделать понятной, четкой и последовательной. Изготовление бутафории и декораций к спектаклю также происходит после создания схем, чертежей и выбора материала. (Приложение № 17) Работа над куклами и бутафорией для концертных номеров начинается после выпуска спектакля. После определения идеи и замысла номера выбирается система кукол, которые будут работать в этом номере. Куклы могут быть как традиционные, так и нетрадиционных систем: плоскостные, теневые, мимирующие, ростовые, кукла-живая рука и т.д. в зависимости от идеи концертного номера.

В течение учебного года проводятся беседы, игры и инструктажи по правилам дорожного движения, которые включаются в основные занятия.

В процессе обучения применяются следующие **педагогические технологии:**

- *Технологии личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С.Якиманская)*

Данная технология используется с целью максимального развития индивидуальных познавательных способностей учащихся на основе использования имеющегося у них опыта жизнедеятельности. На занятиях

создаются проблемные ситуации, в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками. Образовательный процесс строится как поиск новых познавательных ориентиров. Обучающиеся самостоятельно постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их от педагога в готовом виде. В результате развивается интерес обучающихся к кукольному театральному искусству. Расширяется кругозор. Происходит самопознание, самоопределение, самореализация, признание индивидуальности. Развивается чувство собственного достоинства и самоуважения

- *Игровые технологии* (Пидкасистый П.И.)

Используются с различными целями:

1. Дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, развитие определенных умений и навыков.
2. Воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, общительности, коммуникативности.
3. Развивающие: развитие качеств и структур личности.
4. Социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды.

Применение игровых технологий с одной стороны позволяет сохранить атмосферу досуга, а с другой стороны, решать педагогические задачи, связанные с активизацией творческой и познавательной деятельности учащихся. Кроме того, происходит усвоение социальных установок, устанавливаются более доверительные отношения друг с другом.

- *Групповые технологии* (И.Б. Первин)

Используются как средство активизация учебного процесса, достижения высокого уровня усвоения содержания, развития творческих способностей обучающихся. Для этого учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач. Задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого ученика. Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности. Во время групповой работы педагог выполняет различные

функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый учит каждого. В результате происходит развитие самостоятельности и коммуникативности. Отрабатываются навыки работы в коллективе, способность и готовность работать совместно, взаимопонимание, обмен способами действия.

- *Технология коллективной творческой деятельности (И.П.Иванов)*

Используется для выявления и развития творческих способностей обучающихся. Приобщения их к многообразной совместной деятельности с выходом на конкретный продукт, который можно фиксировать. Для воспитания общественно-активной творческой личности и профилактики асоциального поведения. Организуется такая совместная деятельность обучающихся и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе общего дела (спектакли, концертные номера, конкурсы, выставки театральных кукол). Во время совместной деятельности обучающиеся ориентируются на проявление взаимопомощи и взаимовыручки. В результате происходит самоусовершенствование обучающихся. Увеличивается заинтересованность в работе объединения, творческая активность на занятиях и при проведении мероприятий.

- *Новые информационные технологии (Полат Е.С.)*

Используется для формирования отношения к компьютеру как к инструменту для расширения кругозора, развития навыков исследовательской деятельности. При проведении занятий активно используются электронные образовательные ресурсы, мультимедийных презентаций. Организуется самостоятельная работа учащихся по интересным для них темам с использованием компьютера. Демонстрация видеороликов делает занятие увлекательным, запоминающимся, видоизменяет традиционные формы подачи информации и дает возможность провести совместный с детьми анализ ошибок при показе кукольного спектакля. Использование новых информационных технологий повышает

активность обучающихся при подготовке и участии в занятии, развивает навыки самостоятельного получения дополнительных знаний, стремление обучающихся к самообразованию. Учащиеся приобретают навыки адекватной самооценки и способность к самоанализу.

Специфика творческого объединения театр кукол и возрастные психологические особенности учащихся предполагают применение в процессе обучения следующих **методов работы**:

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- словесные методы (лекция, рассказ, чтение, беседа, объяснение, консультация)
- наглядные методы (демонстрация рисунков, фотографий, схем, чертежей, видеоматериалов, показ образца движения куклы, просмотр спектаклей, экскурсии и т.д.)
- методы практической работы (составление схем, чертежей, выкроек, изготовление кукол, декораций, бутафории; актерский тренинг)
- игровые методы (театральные игры и упражнения, развивающие игры и упражнения, ситуационные игры и этюды с куклами и без них)
- метод действенного анализа
- психологические и социологические методы (анкетирование, интервьюирование, психологические тесты, создание и решение различных ситуаций на психологию общения)

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:

- объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую информацию
- репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности
- частично-поисковый - участие воспитанников в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом
- исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся.

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся занятия:

- фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися
- коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми детьми
- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм работы
- групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек)
- коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение
- в парах - организация работы по парам
- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий.

Основные дидактические принципы программы

- принцип целенаправленности;
- научности;
- связи обучения с жизнью;
- систематичности и последовательности;
- сознательности и активности;
- наглядности обучения;
- доступности;
- воспитывающего и развивающего обучения;
- принцип прочности.

Принципы театральной педагогики

1. **Принцип импровизационности.** Учащийся должен быть готов к импровизации в заданиях, просчетах и победам как своим, так и других учеников.

2. **Принцип дефицита информации.** Необходимо дать учащемуся возможность уточнить у взрослого или сверстников непонятный вопрос, легализовать взаимопомощь. Это полезнее, чем многократные разъяснения педагога.

3. **Принцип приоритета ученической самостоятельности.** Даже если задание выполняется неверно, оно открывает новые возможности его применения, новую модификацию. Здесь необходима сама активность детей, возможность тренинга в поисках решения проблемы и самостоятельности в преодолении препятствий.

4. **Принцип дела, а не амбиций.** "Сегодня ты играешь главную роль, а завтра ты — участник массовой". Один из центральных приемов — это работа над заданием малыми группами. В ситуации постоянной смены ролевых функций эффективно работают, постоянно оттачиваются все приемы и умения создать общий лад в совместной работе. Нарбатывается смена ролевых функций, что очень важно при возникновении неожиданных внештатных ситуаций. Например, болезнь актера и т.п.

5. **Принцип оценки деятельности.** Отрабатывается такт в умении "судить" работу другой группы по деятельности, а не по личным симпатиям и претензиям. Для этого педагогу необходимо установить деловые, конкретные критерии оценок выполнения заданий.

6. **Принцип проблематизации.** Педагог формулирует задание как проблемную ситуацию, чтобы стимулировать познавательные способности учащихся. Например, невозможность выполнить теоретическое или практическое задание с помощью ранее усвоенных знаний и умений приводит к необходимости в вооружении новыми знаниями.

Структурные компоненты занятий

- **Разминка**, в которую входят:

- ✓ упражнения на развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления;
- ✓ упражнения на развитие гибкости, пластичности, выразительности рук;
- ✓ артикуляционная гимнастика
- ✓ дыхательные упражнения
- ✓ ритмические упражнения
- ✓ этюдный тренаж на освоение навыков кукловождения
- **Основная часть**, которая варьируется в зависимости от темы занятия. Это может быть:
 - ✓ работа над спектаклем
 - ✓ работа над концертным номером
 - ✓ работа в мастерской театра кукол
 - ✓ выступление со спектаклем или концертными номерами
 - ✓ лекция, рассказ, чтение, беседа
 - ✓ просмотр видеоматериалов, обсуждение и т.д.
- **Заключительная часть** – рефлексия – подведение итогов занятия.

Ожидаемые результаты.

У учащихся развито глубокое представление об особенностях театра кукол как вида искусства. Они знают историю возникновения и развития кукольного театра в России и за рубежом. Знакомы с творческой деятельностью знаменитых актеров и режиссеров кукольников. Знают основные понятия, терминологию театра кукол, особенности сценографии кукольного театра

Учащиеся приобрели практические навыки работы с различными инструментами и материалами, умеют применять на практике полученные знания, владеют техникой изготовления и вождения кукол различных систем, а также техникой сценической речи, движения и актерского мастерства. Умеют анализировать пьесу, могут самостоятельно совершенствовать свое исполнение, владеют общими режиссерскими навыками организации

спектакля. Умеют общаться со зрителем и партнером, согласовывать игровые манипуляции со словами роли, переносить образ героя в действие. Могут самостоятельно подготовить площадку к выступлению коллектива.

У учащихся развито ассоциативно-образное мышление, воображение, творческие способности. Учащиеся понимают, что такое условность, особенности художественного образа. У них обогащен словарный запас, усовершенствован речевой аппарат.

У учащихся сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, устойчивое положительное отношение к окружающему миру, развиты навыки социальной адаптации и коммуникации, социальная активность. У учащихся выработано устойчивое стремление к здоровому образу жизни и безопасному поведению. Ребята умеют преодолевать внутренние и межличностные конфликты, способны принять общую цель и условия. Стараются действовать согласованно, проявляют живой интерес к общему результату. В коллективе сложились дружеские, гармоничные взаимоотношения.

Способы проверки ожидаемых результатов программы.

На стартовом уровне сложности программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей обучающихся, уровень мотивации, уровень творческой активности, (Приложение №25, № 26), эти же методики применяются и для учащихся, поступивших сразу на базовый уровень программы.

Наблюдение и контроль за развитием личности учащихся осуществляется с применением следующих диагностических методик:

- Методика изучения мотивов участия школьников в театральной деятельности. (Приложение №18)
- Методика «Сфера интересов»(О.И.Мотков) (Приложение № 19)

- Методика «Самоанализ личности»(О.И.Мотков), (Приложение №20) позволяющая оценить уровень проявления социально-ценных качеств личности.
- Методика «Направленность личности»(В. Смейкал и М. Кучер) (Приложение № 21)
- Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой "Справочная книга школьного психолога") (Приложение № 22)
- Мониторинг результатов обучения учащихся по дополнительной общеобразовательной программе. (Приложение № 23)
- Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение № 24)

В конце каждого учебного полугодия проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности учащихся и результатов освоения программы. (Приложение № 27, № 28, № 29, № 30, №31)

Сохранность контингента учащихся при переходе со стартового уровня на базовый предполагает не менее 25%.

Методы отслеживания результатов:

- ✓ рефлексия с обучающимися
- ✓ наблюдение за деятельностью учащихся и фиксация происходящих изменений
- ✓ тестирование
- ✓ анкетирование
- ✓ контрольный опрос, кроссворды (в рамках итогового занятия)
- ✓ итоговые занятия
- ✓ участие в мероприятиях ДДТ
- ✓ анализ выступлений

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы: спектакли, открытые занятия для родителей, творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях и выставках кукол различных уровней.

Учебный план стартового уровня обучения

№	Наименование разделов	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Рефлексия
2.	Актерское мастерство				
2.1.	История театра кукол	8	6	2	Наблюдение, опрос
2.2.	Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления	6	2	4	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
2.3.	Развитие гибкости, пластичности, выразительности рук	8	2	6	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
2.4.	Кукловождение. Предметы в роли кукол. Работа с планшетной куклой малой формы	8	2	6	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
2.5.	Работа над концертным номером	12	2	10	Наблюдение,

					рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
2.6.	Работа над спектаклем	42	10	32	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
2.7.	Выступления	4	1	3	Творческий отчет
3.	Сценическая речь				
3.1.	Дыхание	4	1	3	Открытые занятия, концерты, спектакли
3.2.	Артикуляционная гимнастика	4	1	3	Открытые занятия, концерты, спектакли
3.3.	Дикционные упражнения	4	1	3	Открытые занятия, концерты, спектакли
4.	Ритмика				
4.1.	Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц тела	4	1	3	Открытые занятия, концерты, спектакли
4.2.	Развитие чувства ритма,	4	1	3	Открытые

	координации движений				занятия, концерты, спектакли
5.	Мастерская театра кукол				
5.1.	Изготовление планшетной куклы малой формы	14	4	10	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
5.2.	Изготовление декораций и бутафории	10	3	7	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
6.	Экскурсии в музей. Посещение спектаклей.	6	2	4	Опрос, обсуждение
7.	Итоговые занятия	4	-	4	Творческий отчет, выставка, смотр ЗУН
	Итого	144	40	104	

Содержание учебного плана стартового уровня обучения

1. Вводное занятие.

Теория: Введение в программу. Инструктаж по ТБ и ПДД.

Практика: Диагностика: выявление интересов, склонностей, потребностей учащихся, уровень мотивации, уровень творческой активности и т.д. Игры на знакомство, театральные игры.

2. Актерское мастерство.

2.1. История театра кукол.

Знакомство с национальными кукольными героями Италии, Франции, Англии, России – Пульчинеллой, Полишинелем, Панчем, Петрушкой.

Теория: Рассказ-путешествие по странам на основе книги Сперанского «Рассказ о четырёх братцах». В какое время кукольные герои появились в мире, какие они были по своему внутреннему строению (знакомство с системами кукол), какие забавные истории происходили с ними в разных странах, как они выступали и о чем говорили. Как живут сегодня эти национальные кукольные герои.

Практика: Обсуждение услышанного.

Знакомство с терминологией театра кукол: *Ширма. Грядка. Задник. Декорации. Петрушка. Полишинель. Пульчинелла. Панч. Пищик. Папье-маше. Перчаточная кукла. Тростевая кукла. Планшетная кукла. Марионетка.* **2.2. Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления**

Теория: Значение развития данных психических процессов

Практика: Игры на развитие внимания, наблюдательности, воображения, ассоциативного мышления. «ЗАПРЕЩЕННОЕ СЛОВО», «НАБЛЮДАТЕЛЬ», «ЗАПРЕЩЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ», «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО», «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ФРУКТ», «НЕ СОБЬЮСЬ», «НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ», «МУХА 1», «СЛУШАЕМ ТИШИНУ» «ДА» И «НЕТ» НЕ ГОВОРИТЬ», ПУТЕШЕСТВИЕ КАРТИНЫ, СКУЛЬПТОР И ГЛИНА.

Упражнения и этюды на тему явлений природы, растительного мира, домашних и диких животных. Стихи в исполнении рук.

2.3. Развитие гибкости, пластичности, выразительности рук

Теория: Руки – это инструмент кукольника. От того насколько они выразительны, гибки, пластичны и выносливы зависит, как будет жить на сцене кукла.

Практика: Первый раздел – упражнения на раскрепощение кистей рук, предплечья, плеча и пальцев рук.

Простейшие упражнения для пальцев рук: «ЦИРКУЛЬ», «БУКВА «Г»», «ВЕЕР», «ПРУЖИНКА», «ГРЕБЕНЬ», «ЗВЕЗДОЧКИ», «ДОЖДИК», «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА»

Для кистей рук: «РОБОТ», «КРЕСТ», «ПОТЯГИВАНИЕ», «ДВЕ ПТИЧКИ», «РЫВОК», «КОЛЕСА АВТОБУСА», «МУХИ»

Второй раздел – Сюжетные композиции для рук.

Придумать разные истории и рассказать их с помощью рук. Например: красим небо в разноцветные краски, затем зажигаем на нем звезды, собираем звезды, взбиваем пену и делаем облака. Появляется солнышко и пускает свои лучики, растет травка, цветы и так далее.

Третий раздел – Этюды из жизни природы в исполнении рук.

2.4. Кукловождение. Предметы в роли кукол

Теория: Знакомство с куклой начинается с очень простых предметов. Неодушевленное прекрасно одушевляется. Например, шарик очень легко может быть человечком, прыгающим через лужи, а чайник и чашки могут станцевать необычный танец. Как превратить в куклу обыкновенную перчатку? Прицепляем лицо и это мальчик или девочка, они могут гулять, танцевать.

Практика: театральные упражнения, зарисовки и этюды с предметами.

2.5. Работа над концертным номером

Теория: этапы работы над концертным номером: разработка сюжетной линии, поиск выразительных средств

Практика: Создание концертного номера на основе этюдов с руками в цветных перчатках или предметах.

Работа над концертным номером на стартовом уровне обучения складывается из тех небольших зарисовок, которые делали учащиеся или в разноцветных перчатках, или с предметами. Он должен быть очень небольшой по продолжительности и в нем должны быть задействованы все участники группы.

2.6. Работа над спектаклем

Теория: Застольный период работы над пьесой

Чтение, обсуждение пьесы:

- определение идеи, сверхзадачи
- определение сквозного действия героев
- завязка, развитие, кульминация, развязка

Что мы ходим сказать, показав этот спектакль зрителю? Каков будет зрительный образ нашего спектакля?

Практика: Чтение по ролям. Репетиция мизансцен с куклами (разводка), репетиции отдельных небольших сцен. Определение местоположения каждой куклы в каждом отрывке, её появление, уход, действие на сцене. После разводки мизансцен, репетиции вначале небольших сцен, затем действий.

Репетиция мизансцен в декорациях. Репетиции сцен, действий, соединение все в единое целое.

Постановка и репетиция музыкальных номеров

Прогоны

Монтировочные репетиции

Генеральная репетиция, которая заканчивается общим обсуждением состоявшейся работы. Что получилось и что еще надо сделать.

2.7. Выступления

Практика: Учащиеся стартового уровня обучения выступают с творческими отчетами на открытых занятиях по итогам полугодий перед родителями. Это концертный номер на основе пластики рук, этюды с предметами в роли кукол. Небольшой по времени спектакль. Участвуют с ними в мероприятиях ДДТ.

Демонстрация изделий мастерской театра кукол.

Теория: Обсуждение выступлений.

3. Сценическая речь

3.1. Дыхание

Теория: Дыхание – первый раздел в занятиях сценической речью. Вначале важно научиться брать воздух в легкие и выдыхать на одно и то же количество

времени, мы поднимаем руки вверх и набираем воздух на счет 1, и на счет 2 мы выдыхаем воздух и опускаем руки. Затем на счет 3, 4.

Следующим этапом упражнений на дыхание будут упражнения, выполняемые стоя, сидя или лежа. Техника выполнения упражнений: воздух набирать через нос, плечи не поднимать, выдох должен быть длительным и плавным.

Практика:

Упражнения на дыхание в статике

Упражнения на дыхание в движении

Упражнения для речевого дыхания: «ЗВОНОК», «СВЕЧИ», «НАСОС», «ПИЛЬЩИКИ»

3.2. Артикуляционная гимнастика

Теория: значение развития двигательной активности языка, губ, мягкого нёба, нижней челюсти для выстраивания правильного произношения звуков.

Практика: Упражнения: «ПЯТАЧОК», «ПОКУСЫВАНИЕ ГУБ», «НАТЯГИВАНИЕ ГУБ», «ХВАСТЛИВЫЕ ВЕРБЛЮДЫ», «ЛЯГУШКА»

3.3. Дикционные упражнения

Теория: Дикционные упражнения включают в себя разделы: Скороговорки и Стихи. Из истории создания скороговорок. Значение скороговорок. Этапы работы над скороговоркой. Правила разучивания и чтения стихов.

Практика: работа над скороговорками с использованием игровых упражнений: «КТО БЫСТРЕЕ?», «ПАРОВОЗИК», «ЭХО», «ПОЛЕ ЧУДЕС», «ВЫКЛЮЧИЛИ ЗВУК!», «ГЛУХОНЕМАЯ СКОРОГОВОРКА», «ГОНКИ СКОРОГОВОРК», «СОРЕВНОВАНИЯ ТЕЛЕФОНИСТОВ». Упражнения на чтение стихов.

4. Ритмика

4.1. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц тела.

Теория: Объяснение и показ. Ребятам предлагается представить себя маленькими гномиками, которые проснулись рано утром и не хотят вставать. Они потягиваются, балуются вначале лежа и потом сидя. Вот они встали, кланяются друг другу, здороваются, играют.

Практика: Упражнения стоя, сидя и лежа

Упражнения и игры: «ДЕРЕВЯННЫЕ И ТРЯПИЧНЫЕ КУКЛЫ» - напряжение и расслабление мышц тела, «ТВЕРДЫЕ И МЯГКИЕ РУКИ», «МАЯТНИК» - перенос корпуса с носков на пятки и обратно.

4.2. Развитие чувства ритма, координации движений

Теория: Чувство ритма развивается через самые элементарные упражнения (в соответствии с возрастом). Через хлопки руками и притопы ногами, через разнообразные шаги, прыжки, приседания. В заключение занятий это должно вылиться в одну небольшую композицию на основании освоенных элементов. Хорошо проводить эти упражнения, как в кругу, так и в одной линии или в двух линиях стоящих друг против друга.

Практика: Упражнения с хлопками, шагами, притопами, прыжками.

Упражнения и игры: «ЗЕРКАЛО», «УСКОРЯЙ-ЗАМЕДЛЯЙ», ДВИЖЕНИЕ ПОД МУЗЫКУ РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА, «ПАРОВОЗ».

5. Мастерская театра кукол

5.1. Изготовление декораций и бутафории

Теория: Для чего нужны декорации в театре? Специфика спектакля и выбор декорации. Кто их изготавливает? Демонстрация иллюстраций, видеоматериалов.

Практика: Изготовление декораций для настольного кукольного театра способом аппликации.

5.2. Изготовление планшетной куклы малой формы

Теория: Создание образа куклы. Идея. Эскиз. Воплощение.

Практика: Изготовление кукол на основе помпонов из ниток.

Изготовление деталей куклы из помпонов.

Сборка и оформление кукол в соответствии с эскизом и выбранной конструкцией.

Изготовление креплений для управления куклами

6.Экскурсии в музей. Посещение спектаклей.

Практика: Посещение Тверского театра кукол. Просмотр спектаклей.

Экскурсия по музею кукол театра.

Теория: Обсуждение.

7.Итоговые занятия.

Проходят в конце каждого учебного полугодия. Учащиеся выступают перед родителями с творческими отчетами. Проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников и результатов освоения программы. Беседы по ПДД.

Примерный репертуар: «Ворона и лисица» (по мотивам басни И.А.Крылова)

«Федорино горе» К.Чуковский

«Мышонок и карандаш»(по мотивам сказки В.Сутеева)

«Утенок и Цыпленок» (по мотивам сказки В.Сутеева)

«Колосок» (по мотивам белорусской народной сказки)

«Полянка» (Н.Гернет)

**Знания и умения, которыми должны обладать учащиеся по окончании
стартового уровня обучения**

1. Знать национальных кукольных героев Италии, Франции, Англии, России.
2. Уметь придумывать разные истории и рассказывать их с помощью рук.
3. Уметь чисто и выразительно выполнять упражнения для рук.
4. Уметь показать пластически знакомое животное или растение.
5. Уметь показать небольшой этюд под музыку руками на заданную тему.
6. Уметь повторить несложный ритмический рисунок руками и ногами.
7. Уметь держать правильную осанку.
8. Знать комплекс артикуляционной гимнастики.
9. Знать 5 скороговорок.
- 10.Знать и исполнять 5 стихотворений с помощью рук.

11. Знать названия и назначение ручных инструментов и приспособлений (ножницы, иголки, кисточки для росписи, для клея),
12. Знать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами
13. Уметь работать аккуратно ножницами, кисточкой, клеем.
14. Уметь работать с бумагой и ножницами
15. Уметь сделать простейшие декорации из картона.
16. Уметь сделать планшетную куклу малой формы из помпонов
17. Уметь работать в группе, следить за работой или выступлением других ребят.
18. Проявлять интерес к выступлениям своего кукольного коллектива.

**Учебный план 1-го года обучения базового уровня
«Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Ритмика»**

№	Наименование разделов	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Рефлексия
2.	Актерское мастерство				
2.1.	История театра кукол	4	4	-	Опрос, тесты
2.2.	Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления	10	2	8	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.3.	Развитие гибкости, пластичности и выразительности рук	10	2	8	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.4.	Сценография в кукольном театре	6	6	-	Наблюдение опрос
2.5.	Работа с перчаточной куклой (кукловождение)	30	10	20	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.6.	Работа над концертным номером	24	8	16	Наблюдение, рефлексия, обсуждение,

					открытые занятия, концерты, конкурсы
2.7.	Работа над спектаклем	38	12	26	Наблюдение, рефлексия, обсуждение, спектакли, конкурсы, фестивали
2.8.	Выступления	14	2	12	Творческий отчет
3.	Сценическая речь				
3.1.	Дыхание	10	2	8	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
3.2.	Артикуляционная гимнастика	12	2	10	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
3.3.	Дикционные упражнения	14	2	12	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
4.	Ритмика				
4.1.	Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища	8	2	6	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
4.2.	Развитие чувства ритма,	8	2	6	Наблюдение,

	координации движений				обсуждениеОткрытие занятия, концерты, спектакли
4.3.	Развитие и совершенствование рече-двигательной координации	8	2	6	Наблюдение, обсуждениеОткрытие занятия, концерты, спектакли
5.	Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров	14	2	12	Опрос, обсуждение
6.	Итоговые занятия	4	-	4	Творческий отчет, смотр ЗУН
	Итого	216	61	155	

Содержание учебного плана1-го года обучения базового уровня

1.Вводное занятие.

Теория: Введение в программу. Инструктаж по ТБ и ПДД.

Практика:Диагностика:выявление интересов, склонностей, потребностей учащихся, уровень мотивации, уровень творческой активности и т.д.

Театральные игры и упражнения.

2.Актерское мастерство

2.1. История театра кукол

Теория: Истоки театральной куклы.Основные теории по вопросу возникновения театральной куклы искусствоведов разных стран. Их точки соприкосновения и разногласия.

Видеофильм: «Кукольный театр Востока и Азии». Появление своеобразных систем кукол на основе национальных традиций и их многообразие. Национальный кукольный театр Японии – Бунраку, театр на воде во Вьетнаме

и его системы кукол и техника их вождения. Кукольный театр как отражение существующей религии или уклада и традиций простого народа.

Терминология театра кукол: *Мимирующая кукла. Ростовая кукла. Теневая кукла. Вага. Гапит. Кукла Дубль. Зеркало сцены. Авансцена. Мизансцена. Бутафория. Реквизит. Котурны. Портал. Кулисы. Падуги. Передник ширмы (или фартук). Патронка.*

2.2. Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления

Теория: Значение развития данных психических процессов

Практика: Игры и упражнения на развитие наблюдательности, воображения, ассоциативного мышления, концентрацию внимания и т.д.

«СЕЛЕКТОР», «ЛЕТАЕТ-НЕ ЛЕТАЕТ», «МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», «ЛАДОШКИ», «СЪЕДОБНОЕ – НЕ СЪЕДОБНОЕ», «МУХА», «САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ», «ТЕЛЕФОН», «ЭСТАФЕТА», «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ», «КОГО ЖЕ ВЫБРАТЬ», «НЕ ОЧЕНЬ РЕАЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ», «ИМПРОВИЗАЦИЯ СО СЛОВАМИ»

2.3. Развитие гибкости, пластичности и выразительности рук

Теория: Более схематичные и техничные упражнения под музыку – руки перед собой или руки выше головы. Освоение раздела «Этюды с руками». Здесь возможны варианты этюдов для всей группы (продолжаем тему стартового уровня обучения, но на более высоком уровне) или парные. Удачные этюды могут послужить основой для создания концертных номеров.

Практика: Упражнения на развитие гибкости, выносливости. Этюды с руками. Концертные миниатюры с руками

К упражнениям для пальцев рук, освоенных на стартовом уровне обучения добавляются новые: «ДОМИКИ», «ПАУК», «КЛЕЙ», «ОЖОГ», «ВЕРЕВОЧКА», «ЧАСИКИ», «ДВА ДРУГА»,

Для кистей рук: «ВОЛНА КРУГОВ», «МОЛЬБА», «ХУДОЖНИК», «ВОЛНА», «СОЛНЫШКО», «ЦВЕТОК», «ДОМ С КРЫШЕЙ»

2.4. Сценография в кукольном театре

Теория: Беседа о сценографии театра кукол. Ширма и три ее измерения.

Декорации в кукольном театре. Сценическое пространство спектакля - декорации заднего и переднего плана. Из чего складывается зрительный образ спектакля. Какова может быть ширма в кукольном спектакле, всегда ли она очевидна (стоит по центру сцены затянутая тканью). И какие правила существуют для перчаточной куклы, когда она играет за ширмой.

2.5. Работа с перчаточной куклой (кукловождение)

Теория: Позиции пальцев рук. Трехпальцевая простая комбинация, трехпальцевая сложная комбинация, комбинация для перчатки кукол животных. На самом деле, комбинаций существует много, но эти три наиболее удобны для детей и наиболее часто употребляемые.

Походка куклы. Из чего складывается походка? Работа кисти, запястья и локтя актера. Важна последовательность освоения этих элементов работы и соединения их в походке куклы.

Работа с предметами. Как кукла берет предмет на ширме, как его несет, как отдает другой кукле. Как кукла садится или ложится на ширме.

Общение кукол, общение с куклой.

Практика: Упражнения по кукловождению. Поиск разных походок. Походка ребенка, походка старика или животного. Чем они отличаются друг от друга? Работа куклы с предметом. Отслеживаются этапы работы локтя, запястья и кисти. Поиск выразительных средств и возможностей куклы при работе над спектаклем, основываясь на материале пьесы.

2.6. Работа над концертным номером

Теория: Поиск идеи, формирование замысла, выстраивание сюжета. Выбор системы кукол.

Практика: Отбор музыкального материала. Поиск выразительных средств. Репетиции.

2.7. Работа над спектаклем

Теория: Застольный период работы над пьесой

Чтение, обсуждение пьесы:

- определение идеи, сверхзадачи
- определение сквозного действия героев
- завязка, развитие, кульминация, развязка

Что мы ходим сказать, показав этот спектакль зрителю? Каков будет зрительный образ нашего спектакля?

Практика: Чтение по ролям.

Репетиция мизансцен с куклами (разводка), репетиции отдельных небольших сцен. Определение местоположения каждой куклы в каждом отрывке, её появление, уход, действие на сцене. После разводки мизансцен, репетиции вначале небольших сцен, затем действий (поиск выразительных средств).

Репетиция мизансцен в декорациях. Проводятся репетиции целых сцен, действий, соединяется все в единое.

Постановка и репетиция музыкальных номеров

Прогоны

Монтировочные репетиции

Генеральная репетиция, которая заканчивается общим обсуждением состоявшейся работы. Что получилось и что еще надо сделать.

2.8.Выступления

Практика: Учащиеся готовят один спектакль и 1-2 концертных миниатюры. Участвуют с ними в мероприятиях ДДТ, фестивалях и конкурсах.

Теория: Каждое выступление обязательно заканчивается обсуждением. Учащиеся должны получить оценку своей работы и не просто похвалы, а серьезного разбора всех плюсов и минусов и почему они были, и как их можно избежать в будущем, и что для этого надо сделать, над чем поработать.

3.Сценическая речь

3.1.Дыхание

Теория: Как происходит процесс дыхания в нашем организме, что задействовано. За чем надо следить, чтобы дыхание было правильным. В

комплексе упражнений на дыхание в движении отслеживаем, как и прежде, правильный вдох и выдох.

Практика: Упражнения на дыхание в статике

Упражнения на дыхание в движении

Упражнения на дыхание те же, что и в предыдущих годах обучения и новые:

«ЛИСТОПАД», «БАБОЧКА», «КОРАБЛИК»

Техника выполнения упражнений: воздух набирать через нос, плечи не поднимать, выдох должен быть длительным и плавным.

3.2. Артикуляционная гимнастика

Теория: Повторяется материал, освоенный на стартовом уровне обучения. Добавляется работа над звукорядом. Изучается правильная артикуляция при произношении ряда гласных и ряд упражнений, построенных на сочетании этих гласных с согласными.

Практика:

Артикуляционная гимнастика

Звукоряд

Упражнения: «ЛОШАДКА», «КОЛОКОЛЬЧИК», «УКОЛЫ», «ЧАСИКИ», «ДЛИННЫЙ ЯЗЫК».

3.3. Дикционные упражнения

Теория: Как отрабатывается правильное произношение парных согласных? При произношении подбрасываем воображаемый шарик вверх, тем самым помогая четкому произношению и добавляя полетность и посыл в наше звучание.

Практика: Парные согласные - упражнения в различных сочетаниях. Все упражнения построены в основном на соединении движения и произношения. Отслеживается не только правильное произношение, но и работу с воображаемым предметом, который должен помочь нам в звучании голоса.

Скороговорки - групповые повторения скороговорок в медленном темпе, работа по частям скороговорки ускоряя темп, работа над всей скороговоркой с

логическим ударением на каждое последующее слово, начиная с первого, работа в парах, в диалоге, индивидуальные монологи из нескольких скороговорок.

Стихи в движении, стихи в исполнении рук

4.Ритмика

4.1.Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища

Теория: Тренировка выносливости, так необходимой во время спектакля.Объяснение и показ.

Практика:Упражнения на укрепление мышц рук, плечевого пояса, тела. На умение владеть своим телом, раскрепощаться.

Упражнения и игры: «КУКЛА И СОЛДАТИК», «ЦВЕТОЧЕК», «ЦАПЛЯ И ЛЯГУШКИ», «НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ», «ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО».

4.2. Развитие чувства ритма, координации движений

Теория: Объяснение, показ.Усложняется ритмический рисунок в исполнении рук, ног и в сочетании одних с другими.

Практика:Упражнений с хлопками, шагами. «СНЕГ», «ТОП-ТОП, ХЛОП-ХЛОП»

4.3.Развитие и совершенствование рече двигательной координации

Теория: Объяснение, показ.У ног и рук есть свои ритмические рисунки, повторяемые одновременно. Начинаются от самых простых на 2 действия, усложняются, прибавляя действия. Затем, действия ног отстают от работы рук на счет 1 или 2, то есть своеобразным каноном.

К координационным упражнениям добавляются стихи, скороговорки или исполнение песен. Тем самым работая не только на развитие чувства координации, но и над дыханием, то есть продолжая тему сценической речи.

Практика:Упражнения на соединение разноплановых движений рук и ног. Упражнения на развитие чувства ритма. Упражнения на координацию.

Упражнения на соединение разноплановых движений рук, ног совместно с речью или музыкой.

5.Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров

Практика:Посещение спектаклей и мастерских Тверского театра кукол, встречи с актерами, режиссерами, художниками.

Теория: Обсуждение.

6.Итоговые занятия

Практика:Проходят в конце каждого учебного полугодия. Проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности учащихся и результатов освоения программы, тестирование, анкетирование, контрольный опрос, кроссворды и т.д. Творческие отчеты. Беседы по ПДД.

Примерный репертуар: «Два щенка» (Алла Алексеева)

«Красная Шапочка, трое волчат и «золотое правило» (Людмила Дикая)

«Не садись на пенек, не ешь пирожок» (М. Садовский.)

«Серебряный голос феи» (С.В.Куликова)

«Зайка-заснайка» (С. Михалков)

«Как котенок научился мяукать» (Н.Гернет)

«Гусенок Дорофей» Н. Гернет,

Знания и умения, которыми должны обладать учащиеся по окончании 1-го года обучения базового уровня.

1. Иметь представление о кукольных театрах Востока и Азии, системах кукол и технике их вождения.
2. Знать, что такое ширма и три ее измерения
3. Знать, что такое сценическое пространство спектакля.
4. Уметь работать с перчаточной куклой, знать законы ее поведения на ширме.
5. Уметь выполнять ритмические и координационные упражнения.
6. Уметь соединять движение с работой куклы и произношением текста.
7. Знать, как происходит процесс дыхания в нашем организме, что задействовано, за чем надо следить, чтобы дыхание было правильным.
8. Уметь работать над звукорядом.

9. Уметь выдерживать достаточные нагрузки в течение определенного времени, преодолевать трудности. Активно побуждать себя к практическим действиям.

**Учебный план 1-го года обучения базового уровня
«Мастерская театра кукол»**

№	Наименование разделов	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Рефлексия
2.	Изготовление перчаточной куклы с головой, сделанной на основе пластиковой бутылки	90	30	60	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, выставки, спектакли
3.	Изготовление бутафории и декораций	50	16	34	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, спектакли
4.	Изготовление кукол и бутафории для концертных номеров	50	16	34	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты
5.	Конкурсы, фестивали, выставки. Экскурсии в музей и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров	20	4	16	Опрос, обсуждение
6.	Итоговые занятия	4	-	4	Творческий отчет, выставка, смотр ЗУН
	Итого	216	67	149	

**Содержание учебного плана 1-го года обучения базового уровня
«Мастерская театра кукол»**

1. Вводное занятие

Введение в программу. Инструктаж по ТБ и ПДД. Диагностика.

2. Изготовление перчаточной куклы с головой, сделанной на основе пластиковой бутылки

Теория: Объяснение, показ, демонстрация готовых изделий. Определение порядка работы.

Практика: Изготовление эскиза куклы.

Изготовление основы головы из частей пластиковых бутылок

Оклейка основы папье-маше

Обработка папье-маше. Схема лица куклы.

Изготовление бумажной массы, лепка носа, глаз, ушей, бровей куклы.

Изменение формы головы

Обработка папье-маше с чертами лица куклы

Грунтовка, обтяжка тканью, покраска

Покраска лица куклы (аппликация глаз, рта)

Изготовление парика

Изготовление патронок для головы и для рук куклы

Шитье монтюра и костюма куклы

Соединение головы и костюма куклы

Ремонт кукол.

3. Изготовление бутафории и декораций

Теория: Объяснение, показ, демонстрация готовых изделий. Определение порядка работы. Разработка заднего плана к спектаклю и декораций переднего плана с учётом вариантов крепления к ширме.

Практика: Схемы и чертежи декораций и бутафории к спектаклю. Выбор материала (поролон, картон, ткань и т.д.)

Изготовление по чертежам декораций из выбранного материала.

Изготовление креплений к декорациям и бутафории.

Обтяжка тканью, драпировка, покраска.

Ремонт декораций.

4. Изготовление кукол и бутафории для концертных номеров

Теория: Определение системы кукол, исходя из идеи и замысла концертного номера, обсуждение характера и внешнего вида актёра – куклы. Определение необходимой бутафории и декораций. Определение порядка работы.

Практика: Изготовление схем и эскизов кукол.

Технологический чертеж куклы на основе эскиза.

Выбор материалов для изготовления кукол.

Изготовление кукол по чертежам и схемам из выбранных материалов.

Изготовление креплений

Покраска, обтяжка.

Создание схем и чертежей декораций и бутафории к концертному номеру.

Выбор материала (поролон, картон, ткань и т.д.)

Изготовление по чертежам декораций и бутафории из выбранного материала.

Изготовление креплений декораций.

Покраска, обтяжка декораций и бутафории.

5. Конкурсы, фестивали, выставки.

Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров

Практика: Участие в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня.

Посещение спектаклей и мастерских Тверского театра кукол, встречи с актерами, режиссерами, художниками.

Теория: Обсуждение.

6. Итоговые занятия

Практика: Проходят в конце каждого учебного полугодия. Проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности учащихся и результатов освоения программы, тестирование, анкетирование. Творческие отчеты. Беседы по ПДД

Знания и умения, которыми должны обладать учащиеся по окончании 1-го года обучения базового уровня.

«Мастерская театра кукол»

1. Знать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с инструментами и материалами.
2. Уметь клеить папье-маше
3. Знать правила расположения деталей лица в зависимости от возраста и характера персонажа.
4. Уметь изготовить перчаточную куклу с головой на основе пластиковой бутылки.
5. Знать, что такое симметрия, композиция.
6. Уметь изготовить простейшие декорации и бутафорию из поролона и картона.

Учебный план 2-го года обучения базового уровня

«Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Ритмика»

№	Наименование разделов	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Рефлексия
2.	Актерское мастерство				
2.1.	История театра кукол	4	4	-	Опрос, тесты
2.2.	Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления	10	3	7	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.3.	Развитие гибкости, пластичности и выразительности рук	10	3	7	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.4.	Сценография в кукольном театре	6	2	4	Наблюдение опрос
2.5.	Работа с тростевой куклой (кукловождение)	30	10	20	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.6.	Работа над концертным номером	22	6	16	Наблюдение, рефлексия, обсуждение, открытые занятия, концерты, конкурсы
2.7.	Работа над спектаклем	36	12	24	Наблюдение,

					рефлексия, обсуждение, спектакли, конкурсы, фестивали
2.8.	Выступления	20	6	14	Творческий отчет
3.	Сценическая речь				
3.1.	Дыхание	10	3	7	Наблюдение, обсуждениеОт крытые занятия, концерты, спектакли
3.2.	Артикуляционная гимнастика	10	3	7	Наблюдение, обсуждениеОт крытые занятия, концерты,спек такли
3.3.	Дикционные упражнения	10	3	7	Наблюдение, обсуждениеОт крытые занятия, концерты, спектакли
4.	Ритмика				
4.1.	Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища	10	3	7	Наблюдение, обсуждениеОт крытые занятия, концерты, спектакли
4.2.	Развитие чувства ритма, координации движений	10	3	7	Наблюдение, обсуждениеОт крытые занятия, концерты, спектакли
4.3.	Развитие и совершенствование рече-двигательной координации	10	3	7	Наблюдение, обсуждениеОт крытые занятия, концерты, спектакли
5.	Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров	12	4	8	Опрос, обсуждение
6.	Итоговые занятия	4	-	4	Творческий

					отчет, смотр ЗУН
	Итого	216	69	147	

Содержание учебного плана 2-го года обучения базового уровня

1. Вводное занятие.

Теория: Введение в программу. Инструктаж по ТБ и ПДД.

Практика: Диагностика: выявление интересов, склонностей, потребностей учащихся, уровень мотивации, уровень творческой активности и т.д.

Театральные игры и упражнения.

2. Актерское мастерство

2.1. История театра кукол

Теория: Кукольный театр России и Западной Европы. Современный театр кукол. Ведущие кукольные театры России, Франции, Италии, Англии. Выдающиеся кукольники – режиссеры и актеры российского театра кукол, основоположники современного театра кукол. Их творчество. Ведущие кукольники Европы. Сходство и различие кукольных театров России и Европы.

Терминология театра кукол. Шопка, Батлейка. Вертеп. Гансвурст. Гиньоль.

Даланг. Карагез. Касперле. Кашпарек. Мизансцена. Пантомима. Ремарка.

Репертуар. Чистая перемена. Пониженный план.

2.2. Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления

Теория: Значение развития данных психических процессов.

Практика: Игры и упражнения на развитие наблюдательности, воображения, ассоциативного мышления, концентрацию внимания и т.д.

РАССЛАБЛЕНИЕ ПО СЧЕТУ, НАПРЯЖЕНИЕ – РАССЛАБЛЕНИЕ, ПЕРЕКАТ НАПРЯЖЕНИЯ, УПОР, ЗАЖИМЫ ПО КРУГУ, ОГОНЬ – ЛЕД, ОСЕЛ, ВОПРОС – ОТВЕТ, ДЕСЯТЬ СЕКУНД, ПЕЧАТНАЯ МАШИНКА, РЯДОМ С ХУДОЖНИКОМ, ОБРАЗЫ ИДЕЙ, ПРАВДА – НЕПРАВДА.

2.3. Развитие гибкости, пластичности и выразительности рук

Теория: Поиск новых выразительных средств в концертных миниатюрах «Балет рук». Обсуждение тем, идей.

Практика: Упражнения на развитие гибкости, выносливости

Этюды с руками

Концертные миниатюры с руками

Повторяются комплексы упражнений для развития пластичности, гибкости и выразительности рук. Добавляются новые. Для пальцев рук: «СОСЕД», «ПЕРЧАТКИ», «ПЧЕЛКА», «ВЫСТРЕЛ», «ШПАГАТ», «КУКОЛЬНИК».

Для кистей рук: «РАСТЯЖКА», «БУРАТИНО», «НОЖНИЦЫ», «КАПЕЛЬКИ», «ВОСЬМЕРКА».

2.4. Сценография в кукольном театре

Теория: Сценография концертного номера

Взаимосвязь ширмы и системы кукол

Кукла и окружающие её предметы на ширме

Законы сценографии кукольного театра.

Рождение зрительного образа спектакля, из чего он складывается. **Практика:** практические задания на решение зрительного образа спектакля или концертного номера с учетом законов сценического пространства (соотношения ширмы и кукол, пространство работы актера на сцене).

2.5. Работа с тростевой куклой (кукловождение)

Теория: Особенности управления тростевой куклой. Позиции рук актера и куклы. Походка куклы. Работа с предметами. Общение кукол, общение с куклой. Все упражнения, данные для развития навыков работы с перчаточной куклой, подходят и для работы с тростевыми куклами. Но необходимо помнить о том, что все движения тростевой куклы широкие, хорошо видимые, и потому очень важно добиваться точности выполнения каждого жеста. Взаиморасположение актера и куклы таково, что его взгляд направлен на куклу сзади – сбоку – слева. При этом движения могут выполняться с наибольшей амплитудой, не ограничиваются продвижения по сценической

площадке. Актер может наблюдать за всем, что происходит вокруг его персонажа, оставаясь на месте. Трости никогда не должны висеть свободно, они обязательно придерживаются левой рукой актера, иначе, при резком повороте, они могут больно стукнуть партнера.

Практика: Упражнения на освоение различных позиций рук. Сначала это чисто техническое, медленное исполнение, затем скорость увеличивается. Отработка комбинаций позиций - переход из одной в другую по команде преподавателя. Когда техника освоена, упражнения получают актерские задачи, превращаются в этюды. Поиск выразительных средств.

2.6. Работа над концертным номером

Теория: Поиск идеи, формирование замысла, выстраивание сюжета

Практика: Выбор системы кукол и отбор музыкального материала

Поиск выразительных средств

Репетиции

2.7. Работа над спектаклем

Теория: Застольный период работы над пьесой

Чтение, обсуждение пьесы:

- определение идеи, сверхзадачи
- определение сквозного действия героев
- завязка, развитие, кульминация, развязка

Что мы ходим сказать, показав этот спектакль зрителю? Каков будет зрительный образ нашего спектакля?

Практика: Чтение по ролям.

Репетиция мизансцен с куклами (разводка), репетиции отдельных небольших сцен. Определение местоположения каждой куклы в каждом отрывке, её появление, уход, действие на сцене. После разводки мизансцен, переход к репетициям вначале небольших сцен, затем действий.

Репетиция мизансцен в декорациях. Проводятся репетиции целых сцен, действий, соединяя все в единое.

Постановка и репетиция музыкальных номеров

Прогонь

Монтировочные репетиции

Генеральная репетиция, которая заканчивается общим обсуждением состоявшейся работы. Что получилось и что еще надо сделать.

2.8. Выступления

Практика: Готовится один спектакль и несколько концертных номеров. Могут быть выступления с только что подготовленным спектаклем, а также со спектаклем и концертными миниатюрами предыдущих лет работы. Выступления со спектаклями и концертными миниатюрами на мероприятиях ДДТ. Выездные спектакли в образовательных учреждениях города, участие в городских, районных и областных конкурсах, выставках и фестивалях.

Теория: Каждое выступление обязательно заканчивается обсуждением. Учащиеся дают оценку своей работы. Что получилось, что нет и почему. Итог подводит педагог.

3. Сценическая речь

3.1. Дыхание

Теория: Техника выполнения упражнений: воздух набирать через нос, плечи не поднимать, выдох должен быть длительным и плавным.

Практика: Упражнения на дыхание в статике

Упражнения на дыхание в движении

Упражнения на дыхание те же, что и в предыдущих годах обучения и новые: «ОДУВАНЧИК», «ШТОРМ В СТАКАНЕ»

3.2. Артикуляционная гимнастика

Теория: Объяснение, показ.

Практика: Артикуляционная гимнастика

Звукоряд

Представляет собой повторение материала, освоенного на предыдущих годах обучения. Продолжается работа по отработке правильной артикуляции.
Упражнения: «ЖУЕМ ЯЗЫК», «ЛОПАТА», «КРУГ»

3.3. Дикционные упражнения

Теория: Объяснение, показ.

Практика: Парные согласные - закрепляется правильное произношение парных согласных в разнообразных упражнениях и в различных сочетаниях. Скороговорки - групповые повторения скороговорок в медленном темпе, работа по частям скороговорки, ускоряя темп, работа над всей скороговоркой с логическим ударением на каждое последующее слово, начиная с первого, работа в парах, в диалоге, индивидуальные монологи из нескольких скороговорок. Стихи в движении, стихи в исполнении рук.

4. Ритмика

4.1. Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища

Теория: Тренировка выносливости, так необходимой во время спектакля. Объяснение и показ.

Практика: Упражнения на укрепление мышц рук, плечевого пояса, тела.

4.2. Развитие чувства ритма, координации движений

Теория: Объяснение, показ. Ещё более усложняется ритмический рисунок в исполнении рук, ног и в сочетании одних с другими.

Практика: Упражнения с хлопками, шагами.

«ПОВТОРЯЙ ЗА МНОЙ», «ОГОНЬ», «ТРЯПИЧНА КУКЛА И СОЛДАТ» «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»

4.3. Развитие и совершенствование речедвигательной координации

Теория: Объяснение, показ.

Практика: Упражнения на соединение разноплановых движений рук и ног. Упражнения на развитие чувства ритма.

Упражнения на соединение разноплановых движений рук, ног совместно с речью или музыкой.

5. Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров

Практика: Посещение спектаклей и музея театра кукол им. С.В.Образцова в г. Москве, театра кукол «Сказка» в г. Балашиха.

Теория: Обсуждение.

6. Итоговые занятия

Практика: Проходят в конце каждого учебного полугодия. Проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников и результатов освоения программы, тестирование, анкетирование, контрольный опрос, кроссворды и т.д. Беседы по ПДД.

Примерный репертуар: «Загадка Курочки Рябы» (А.А. Усачев совместно с М.Бартеневым)

«Медвежья сказка, или как Медведю зубы лечили» (А.А.Усачев)

«Старик - озорник» (А.А.Усачев)

«Считаю до пяти» (М.Бартенев)

«Рождественские приключения кота Шурика» (А. Нагорный)

«Золушка или Хрустальная туфелька» (По мотивам сказки Ш.Перро)

«Солнышко и снежные человечки» А.Веселов

Знания и умения, которыми должны обладать учащиеся по окончании 2-го года обучения базового уровня

1. Знать комплекс дыхательной гимнастики.
2. Знать 10 скороговорок и 5 поговорок.
3. Знать и уметь чисто выполнять комплексы упражнений для рук под музыку.
4. Уметь выполнять дыхательные и речевые упражнения, усложненные незначительной физической нагрузкой.
5. Уметь в паре с партнером строить диалог из скороговорок.

6. Уметь произносить парные согласные, рассказать стихи в движении и с помощью рук.
7. Уметь работать в коллективе в концертных миниатюрах с руками и предметами.
8. Уметь повторить сложный ритмический рисунок руками и ногами.
9. Уметь выполнить простейшие координационные упражнения.
10. Уметь работать с тростевой куклой, знать законы ее поведения на ширме.
11. Знать, что такое сверхзадача и сквозное действие, зрительный образ спектакля
12. Уметь самостоятельно собрать ширму и декорации к спектаклю.
13. Уметь самостоятельно подготовиться к выступлению с концертным номером.
14. Проявлять интерес к посещению театра и просмотру спектаклей.
15. Уметь воспринимать общие дела, как свои собственные, принимать в них осознанное участие.

Учебный план 2-го года обучения базового уровня

«Мастерская театра кукол»

№	Наименование разделов	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Рефлексия
2.	Изготовление тростевых кукол с головой из поролона.	96	30	66	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, выставки спектакли
3.	Изготовление бутафории и декораций	44	14	30	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, спектакли
4.	Изготовление кукол и бутафории для концертных номеров	50	16	34	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты
5.	Конкурсы, фестивали, выставки.	20	4	16	Опрос,

	Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров				обсуждение
6.	Итоговые занятия	4	-	4	Творческий отчет, выставка, смотр ЗУН
	Итого	216	65	151	

Содержание учебного плана 2-го года обучения базового уровня

«Мастерская театра кукол»

1. Вводное занятие

Введение в программу. Инструктаж по ТБ и ПДД. Диагностика.

2. Изготовление тростевых кукол с головой из поролона.

Теория: Объяснение, показ, демонстрация иллюстраций и готовых изделий.

Определение порядка работы.

Практика: Изготовление эскиза куклы.

Изготовление головы из поролона и синтепона по схеме текстильной куклы.

Изготовление парика

Изготовление ладошек куклы из поролона и клея «Титан»

Изготовление гапита, тростей и креплений

Шитье костюма

Соединение головы, рук и костюма куклы

Ремонт кукол

3. Изготовление бутафории и декораций

Теория: Объяснение, показ, демонстрация иллюстраций и готовых изделий.

Определение порядка работы. Разработка заднего плана к спектаклю и декораций переднего плана с учётом вариантов крепления к ширме.

Практика: Схемы и чертежи декораций и бутафории к спектаклю или концертному номеру.

Выбор материала (поролон, картон, ткань и т.д.)

Изготовление по чертежам декораций из выбранного материала

Изготовление креплений к декорациям и бутафории

Обтяжка тканью, драпировка, покраска

4. Изготовление кукол и бутафории для концертных номеров.

Теория: Определение системы кукол, исходя из идеи и замысла концертного номера, обсуждение характера и внешнего вида актёра – куклы. Определение необходимой бутафории и декораций. Определение порядка работы.

Практика: Изготовление схем и эскизов кукол.

Технологический чертеж куклы на основе эскиза.

Выбор материалов для изготовления кукол.

Изготовление кукол по чертежам и схемам из выбранных материалов.

Изготовление креплений

Покраска, обтяжка.

Создание схем и чертежей декораций и бутафории к концертному номеру.

Выбор материала (поролон, картон, ткань и т.д.)

Изготовление по чертежам декораций и бутафории из выбранного материала.

Изготовление креплений декораций.

Покраска, обтяжка декораций и бутафории.

5. Конкурсы, фестивали, спектакли, выставки.

Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров

Практика: Участие в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня.

Посещение спектаклей и мастерских Тверского театра кукол, встречи с актерами, режиссерами, художниками.

Теория: Обсуждение.

6. Итоговые занятия

Практика: Проходят в конце каждого учебного полугодия. Проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности учащихся и результатов освоения программы, тестирование, анкетирование. Творческие отчеты. Беседы по ПДД.

**Знания и умения, которыми должны обладать учащиеся по окончании
2-го года обучения базового уровня**

1. Иметь навыки работы с материалами и инструментами
2. Уметь создать эскизы, чертежи, схемы для изготовления кукол и декораций.
3. Уметь изготовить голову куклы из поролона и синтепона по схеме текстильной куклы
4. Знать приемы соединения деталей тростевой куклы
5. Уметь изготовить бутафорию и декорации по схемам и чертежам.
6. Уметь работать самостоятельно с опорой схему или эскиз.

**Учебный план 3-го года обучения базового уровня
«Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Ритмика»**

№	Наименование разделов	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Рефлексия
2.	Актерское мастерство				
2.1.	История театра кукол	4	4	-	Опрос, тесты
2.2.	Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления	10	3	7	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.3.	Развитие гибкости, пластичности и выразительности рук	10	3	7	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.4.	Сценография в кукольном театре	6	2	4	Наблюдение опрос
2.5.	Работа с планшетной куклой (кукловождение)	30	10	20	Наблюдение, рефлексия, обсуждение
2.6.	Работа над концертным номером	22	6	16	Наблюдение, рефлексия, обсуждение, открытые занятия, концерты, конкурсы
2.7.	Работа над спектаклем	40	10	30	Наблюдение, рефлексия, обсуждение, спектакли, конкурсы, фестивали

2.8.	Выступления	20	6	14	Творческий отчет
3.	Сценическая речь				
3.1.	Дикционные упражнения	10	3	7	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
3.2.	Работа над голосом	10	3	7	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
3.3.	Работа над литературным текстом	10	3	7	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
4.	Ритмика				
4.1.	Развитие чувства ритма, координации движений	8	2	6	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
4.2.	Развитие и совершенствование речедвигательной координации	8	2	6	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
4.3.	Развитие и совершенствование музыкально-двигательной координации	8	2	6	Наблюдение, обсуждение Открытые занятия, концерты, спектакли
5.	Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров	14	4	10	Опрос, обсуждение
6.	Итоговые занятия	4	-	4	Творческий отчет, смотр ЗУН
	Итого	216	64	152	

Содержание учебного плана 3-го года обучения базового уровня

1. Вводное занятие.

Теория: Введение в программу. Инструктаж по ТБ и ПДД.

Практика: Диагностика: выявление интересов, склонностей, потребностей учащихся, уровень мотивации, уровень творческой активности и т.д. Театральные игры и упражнения.

2. Актерское мастерство

2.1. История театра кукол

Теория: Современные российские кукольники С.Образцов, З.Герд, Е.Сперанский и др.

Современные зарубежные кукольники Розен, Жанти, Жоли и др. Демонстрация видеофильмов. Театральная терминология: Сергей Владимирович Образцов, Зиновий Ефимович Герд, Евгений Вениаминович Сперанский, Евгений Сергеевич Деммени. Рабочий макет. Маркировка сцены.

2.2. Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления

Теория: Значение развития данных психических процессов.

Практика: Игры и упражнения на развитие наблюдательности, воображения, ассоциативного мышления, концентрацию внимания и т.д.

РТУТЬ, РАСТЕМ, ПОТЯНУЛИСЬ – СЛОМАЛИСЬ, ПЛАСТИЛИНОВЫЕ КУКЛЫ, СПАГЕТТИ, МАРИОНЕТКИ, СТУЛЬЯ, ВСТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ, ЯПОНСКАЯ МАШИНКА, РУЛЕТКА, ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА, ПЕРЕДАЧА ПОЗЫ, БЫК И КОВБОЙ, МЕТАФОРЫ, СИНТЕЗ, СПОРТИВНЫЙ ЭКСПРОМТ.

2.3. Развитие гибкости, пластичности, выразительности рук

Теория: Объяснение, показ. Поиск новых выразительных средств. Обсуждение тем, идей.

Практика: Упражнения для пальцев, кистей и рук.

Концертные миниатюры в исполнении рук

Более сложные комплексы упражнений для развития пластичности, гибкости и выразительности рук. Для пальцев рук: «ВСТРЕЧА», «ГУСЕНИЦА», «ДЯТЕЛ», «ЩЕКОТКА», «РОГАТКА», «КОШКА», «НОЖНИЦЫ», «РАСПЯЛОЧКА» «НЕЛЬЗЯ», «ЧЕРЕПАХА». Для кистей рук: «ВОРОТА», «МОСТ», «ВОЛНА», «СТЕНА», «СТЕКЛО»

2.4.Сценография в кукольном театре

Теория: Пространство ширмы и пространство работы куклы

«Да» и «Нет» на сцене театра кукол

Стилевое решение спектакля.

Законы, которые должны соблюдаться при решении сценического пространства кукольного спектакля. Беседа о видах ширмы, ее интерпретациях в зависимости от действия и системы выбранных кукол. Как кукла связана с ширмой и какие предметы должны окружать куклу на ширме во время спектакля по размерам, фактуре и как они должны вписываться в окружающее пространство действия спектакля.

Практика: Поиск всевозможных видов не стационарных ширм (в виде платков, тканей и других предметов, появляющихся во время действия спектакля). Практическое задание по стиливому оформлению спектакля.

2.5.Работа с планшетной куклой (кукловождение)

Теория: Знакомство с устройством планшетной куклы. Особенности планшетных кукол, которыми управляет 1, 2 или несколько человек. Пристройка актеров к кукле и друг другу при работе в ансамбле, управляя одной куклой. Основные правила походки куклы на ширме или без нее. Работа куклы с предметами. Правильная последовательность действий. Общение двух и более кукол на сцене и общение актера с куклой.

Практика: Походка куклы при работе 1, 2 или 3 актеров. Работа с предметами. Общение куклы с куклой, общение с актером. Поисквыразительных средств кукол в предлагаемых обстоятельствах пьесы.

2.6.Работа над концертной миниатюрой

Теория: Поиск идеи, формирование замысла, выстраивание сюжета
Выбор системы кукол.

Практика: Отбор музыкального материала Поиск выразительных средств. Репетиции

2.7. Работа над спектаклем

Теория: Застольный период работы над пьесой

Чтение, обсуждение пьесы:

- определение идеи, сверхзадачи
- определение сквозного действия героев
- завязка, развитие, кульминация, развязка

Что мы ходим сказать, показав этот спектакль зрителю? Каков будет зрительный образ нашего спектакля?

Практика: Чтение по ролям.

Репетиция мизансцен с куклами (разводка), репетиции отдельных небольших сцен. Определение местоположения каждой куклы в каждом отрывке, её появление, уход, действие на сцене. После разводки мизансцен, переход к репетициям вначале небольших сцен, затем действий.

Репетиция мизансцен в декорациях. Проводятся репетиции целых сцен, действий, соединяя все в единое.

Постановка и репетиция музыкальных номеров.

Прогоны.

Монтировочные репетиции

Генеральная репетиция, которая заканчивается общим обсуждением состоявшейся работы. Что получилось и что еще надо сделать.

2.8. Выступления

Практика: Выпускается один спектакль, более сложный, чем в предыдущий год обучения, и несколько концертных номеров. Могут быть выступления как с только что подготовленным спектаклем и концертными миниатюрами, так и со спектаклями предыдущих лет работы. Участие со спектаклями и концертными

миниатюрами в мероприятиях ДДТ. Выезд со спектаклями и концертными программами в образовательные и социально-реабилитационные учреждения города, детские библиотеки. Участие в конкурсах, выставках и фестивалях различных уровней.

Теория: Обсуждение.

3.Сценическая речь

3.1.Дикционные упражнения

Теория: Объяснение, показ. Упражнения, изученные на предыдущих годах обучения, используются как самостоятельная индивидуальная или групповая разминка.

Практика: Разминка (дыхание, артикуляция). Скороговорки. Дикционные упражнения.

3.2.Работа над голосом

Теория: Звукообразование. Полетность, диапазон, наполненность голоса.

Практика: Комплексы упражнений для самостоятельной или групповой разминки перед выступлением.

3.3.Работа над литературным текстом

Теория: Знаки препинания в тексте. Интонации. Темп и ритм

Практика: Эта работа ведется во время работы над спектаклем. Разбирается логика речи, правильность построения логических ударений, отражающих знаки препинания в тексте, построение интонаций. Создается речевой образ роли. Уделяется большее внимание темпу и ритму речи и соединению речи актера с работой куклы.

4.Ритмика. Сценическое движение

4.1.Развитие чувства ритма, координации движений

Теория: Объяснение, показ.

Практика: Упражнения на развитие чувства ритма. Упражнения на развитие координации

«ОРКЕСТР», РИТМИЧЕСКАЯ ИГРА «ШАЛОВЛИВЫЕ СОСУЛЬКИ», «СОЛНЕЧНЫЕ БЛИКИ».

4.2. Развитие и совершенствование речедвигательной координации

Теория: Правильное дыхание и артикуляция.

Практика: Соединение движения актера с чтением стихов и литературного текста. Соединение движения актера с чтением текста и работой куклы. Соединение работы ног и работы рук с произношением текста. Освоенные навыки закрепляются при работе с куклой в ансамбле из 2 или нескольких актеров.

4.3. Развитие и совершенствование музыкально-двигательной координации

Теория: Объяснение, показ.

Практика: Соединение движения актера с исполнением песни
Соединение движения актера с исполнением песни и работой куклы

5. Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров кукол

Практика: Посещение спектаклей и музея театра кукол им. С.В.Образцова в г. Москве, театра кукол г. Твери. Посещение заседаний Клуба кукольников в Центральном Доме Работников Искусств.

Теория: Обсуждение.

6. Итоговые занятия

Практика: Проходят в конце каждого учебного полугодия. Проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности воспитанников и результатов освоения программы, тестирование, анкетирование, контрольный опрос, кроссворды и т.д. Беседы по ПДД.

Примерный репертуар: «Звездные мастера», «Здравствуйте!» М Бартенев, «Чудесный колодец» Л. Духанина, «Царевна лягушка» Ткачук В., «Сашенька и медведь» С.Левин., «Снеговик» Т. Гарбар, «Оранжевый ежик» С. Белов, «По щучьему велению» О. Черепова, «Гуси лебеди» Е. Пермяков, «Золушка» С. Куролех.

Знания и умения, которыми должны обладать учащиеся по окончании 3-го года обучения базового уровня

1. Знать современных российских и зарубежных режиссеров и актеров кукольных театров.
2. Уметь исполнять этюды под музыку, создавая образы с помощью рук.
3. Участвовать в коллективных и групповых концертных миниатюрах, спектаклях.
4. Знать законы сценографии кукольного театра и уметь применять их на практике.
5. Уметь работать с планшетной куклой, знать законы ее поведения на ширме.
6. Уметь работать с куклой в ансамбле из 2, 3 или 4 человек.
7. Уметь работать в актерском ансамбле с куклой и в живом плане.
8. Уметь самостоятельно проводить дыхательную, артикуляционную и дикционную разминки перед выступлением
9. Уметь выполнять самостоятельно дикционные упражнения (скороговорки, парные согласные, поговорки), упражнения по звукообразованию.
10. Уметь грамотно произносить текст роли (логические ударения, знаки препинания, интонации).
11. Уметь работать в коллективных и групповых концертных миниатюрах.
12. Уметь создать сюжетную концертную миниатюру.
13. Уметь создавать яркий образ персонажа в спектакле посредством владения куклой, актерским мастерством
14. Знать порядок подготовительной работы над спектаклем (зрительный образ спектакля, эскизы кукол и декораций).
15. Знать основные системы кукол.
16. Знать виды кукол нетрадиционных систем (теневые, плоскостные, мимирующие, ростовые, кукла-живая рука и т.д.)

17. Уметь самостоятельно подготовить сценическую площадку к выступлению перед спектаклем или концертной миниатюрой (подготовить ширму, декорации, кукол).
18. Уметь разобрать прошедшее выступление – спектакль или концертную миниатюру, отметить ошибки и недоработки, удачные моменты.
19. Иметь зрительский багаж просмотренных спектаклей профессиональных и любительских коллективов.
20. Помогать в подготовке и проведении концертов и спектаклей.
21. Оказывать посильную помощь в выступлениях младших групп.
22. Уметь контролировать свои поступки, оценивать себя адекватно реальным достижениям.
23. Иметь способность занять определенную позицию в конфликтной ситуации.

**Учебный план 3-го года обучения базового уровня
«Мастерская театра кукол»**

№	Наименование разделов	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие	2	1	1	Рефлексия
2.	Изготовление планшетных кукол из поролонa	100	30	70	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, выставки спектакли
3.	Изготовление бутафории и декораций	40	12	28	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, спектакли
4.	Изготовление кукол и бутафории для концертных номеров	50	16	34	Наблюдение, рефлексия, обсуждение Открытые занятия, концерты
5.	Конкурсы, фестивали, выставки.	20	4	16	Опрос,

	Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров				обсуждение
5.	Итоговые занятия	4	-	4	Творческий отчет, выставка, смотр ЗУН
	Итого	216	63	153	

Содержание учебного плана 3-го года обучения базового уровня «Мастерская театра кукол»

1. Вводное занятие.

Введение в программу. Инструктаж по ТБ и ПДД. Диагностика.

2. Изготовление планшетных кукол из поролона

Теория: Объяснение, показ, демонстрация иллюстраций и готовых изделий.

Определение порядка работы.

Практика: Изготовление схем и эскизов.

Технологический чертеж куклы на основе эскиза.

Лекала деталей куклы

Изготовление деталей куклы из поролона

Изготовление креплений

Обтяжка или оклейка деталей куклы капроном, тканью фактурой

Соединение деталей куклы

Лицо куклы

Изготовление костюма куклы

Ремонт кукол

3. Изготовление бутафории и декораций

Теория: Объяснение, показ, демонстрация иллюстраций и готовых изделий.

Определение порядка работы. Разработка заднего плана к спектаклю и декораций переднего плана с учётом вариантов крепления к ширме.

Практика: Схемы и чертежи декораций и бутафории к спектаклю или концертному номеру, выбор материала

Изготовление основы декораций и бутафории

Изготовление креплений

Обтяжка тканью, покраска

Ремонт бутафории и декораций

4. Изготовление кукол и бутафории для концертных номеров.

Теория: Определение системы кукол, исходя из идеи и замысла концертного номера, обсуждение характера и внешнего вида актёра – куклы. Определение необходимой бутафории и декораций. Определение порядка работы.

Практика: Изготовление схем и эскизов кукол.

Технологический чертеж куклы на основе эскиза.

Выбор материалов для изготовления кукол.

Изготовление кукол по чертежам и схемам из выбранных материалов.

Изготовление креплений

Покраска, обтяжка.

Создание схем и чертежей декораций и бутафории к концертному номеру.

Выбор материала (поролон, картон, ткань и т.д.)

Изготовление по чертежам декораций и бутафории из выбранного материала.

Изготовление креплений декораций.

Покраска, обтяжка декораций и бутафории.

Ремонт кукол, декораций, бутафории.

5. Конкурсы, фестивали, выставки.

Экскурсии в музеи и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров кукол

Практика: Посещение спектаклей и музея театра кукол им. С.В.Образцова в г. Москве, театра кукол г. Твери. Посещение заседаний Клуба кукольников в Центральном Доме Работников Искусств.

Теория: Обсуждение

6. Итоговые занятия

Практика: Проходят в конце каждого учебного полугодия. Проводится повторная диагностика с целью отслеживания динамики развития личности учащихся и результатов освоения программы, тестирование, анкетирование, контрольный опрос, кроссворды и т.д. Беседы по ПДД.

**Знания и умения, которыми должны обладать учащиеся по окончании
3-го года обучения базового уровня «Мастерская театра кукол»**

1. Знать свойства современных материалов для изготовления кукол и декораций.
2. Уметь создать эскизы, чертежи, схемы для изготовления кукол и декораций.
3. Уметь изготовить планшетную куклу для спектакля по заданным эскизам и чертежам.
4. Уметь изготовить декорации, атрибуты и бутафории к спектаклям и концертным по эскизам и чертежам.
5. Уметь изготовить кукол нетрадиционных систем для концертного номера по созданным эскизам и чертежам.
6. Уметь самостоятельно определять технологию изготовления куклы или декораций и бутафории.
7. Уметь самостоятельно решать художественно-творческие задачи для достижения выразительного образа.

Методическое обеспечение программы

Раздел или тема занятия	Форма занятия	Приемы и методы	Дидактический материал, ТСО	Формы подведения итогов
Вводное занятие	Беседа Диагностика, театральные игры и игры на сплочение	Рассказ, консультация, психологические и социологические методы, игровые методы	Диагностический инструментарий	Рефлексия
Актерское мастерство				
История театра кукол	Лекция	Словесные, наглядные, объяснительно- иллюстративные. Фронтальный	Е. Сперанский «Рассказ о 4 братцах», Б.Голдовский «Энциклопедия театра кукол», Б. Голдовский «Летопись театра кукол в России»	Опрос
Развитие творческой фантазии, воображения, образного мышления и т.д.	Комбинированное занятие	1-й г.о. объяснительно- иллюстративный, 2-3 г.о. репродуктивный 4-5 г.о. частично-поисковый. Практические, фронтальные или коллективные	В.Букатов «Педагогические таинства дидактических игр», Н. Кряжева «Развитие эмоционального мира детей», О. Полякова «Решение сценического пространства», «Да и нет в театре кукол»	Рефлексия, Наблюдение, открытые занятия для родителей.
Развитие гибкости, пластичности и выразительности рук	Традиционное занятие	1 г.о. объяснительно- иллюстративный 2-5 г.о. репродуктивный и частично-поисковый.	«Золотая нить» Диск с видеозаписью, «В профессиональной школе кукольника», «Что и как в театре кукол»	Рефлексия, наблюдение, открытые занятия для родителей и концертные

		Практические, индивидуально-фронтальные		выступления
Сценография в кукольном театре	Комбинированное занятие	Наглядные, частично-поисковые, групповые	О.Полякова «Решение сценического пространства»	Опрос, обсуждение
Работа с куклой (кукловождение)	Комбинированное занятие	1-4г.о. Практический, репродуктивный, частично-поисковый 5 г.о. исследовательский Групповой, парный	«В профессиональной школе кукольника», «Что и как в театре кукол» Видеозаписи с выступлениями нашего театра	Обсуждение, рефлексия, открытые занятия для родителей, концертные выступления
Работа над концертным номером	Комбинированное занятие, репетиция	Практические, Проектно-исследовательские, индивидуально-групповые, коллективные	Видеозаписи с выступлениями детских коллективов с конкурсов и фестивалей, диски «Золотая нить», «В профессиональной школе кукольника»	Рефлексия, обсуждение, наблюдение, открытые занятия для родителей, концерты и конкурсы
Работа над спектаклем	Комбинированное занятие, репетиция	Наглядно-практические, частично-поисковые, репродуктивные, исследовательские, метод действенного анализа индивидуально-групповые, коллективные	Фанштейн «Работа режиссера в самодеятельном театре кукол», М. Королев «Искусство театра кукол», П. Попов «Работа над спектаклем. О методе»	Открытые занятия для родителей, спектакль, конкурсные выступления
Выступления	Концерт Спектакль	Исследовательский, коллективно-групповой	Декорации, куклы, костюмы, фонограммы спектакля или концертных миниатюр	Открытое занятие для родителей концерт, спектакль,

				конкурсное выступление
Сценическая речь				
Дыхание	Традиционное занятие	Практический репродуктивный, фронтальный коллективно - групповой	Е. Ласкавая «Сценическая речь», А.Савостьянов «132 упражнения для учителя по развитию голоса и дыхания»	Открытое занятие для родителей спектакль или концерт
Артикуляционная гимнастика	Традиционное занятие	Практический, репродуктивный коллективно – групповой	А. Савостьянов «Воспитание речевого голоса», М.Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения»	Открытое занятие для родителей спектакль или концерт
Дикционные упражнения	Традиционное занятие	Практические, репродуктивные, коллективно-групповые	А. Савостьянов «Дикция и орфоэпия», М. Бруссер «Учебно-методическое пособие по технике речи»	Открытое занятие для родителей спектакль или концерт
Работа над голосом	Традиционное занятие	Практические, репродуктивные, коллективно-групповые	А. Савостьянов «Воспитание речевого голоса», Е. Ласкавая «Сценическая речь»	Спектакль или концерт
Работа над литературным текстом	Традиционное занятие	Практические, индивидуально-фронтальные, исследовательские	А. Бруссер «Как помочь думающей голове стать говорящим человеком», М.Оссовская «Орфоэпия. Теория и практика»	Спектакль или концерт
Ритмика				
Развитие гибкости и подвижности тела, укрепление мышц туловища	Традиционное занятие	Практические, объяснительно-иллюстративные и	Н.Збруева «Ритмическое воспитание актера»,	Открытые занятия для родителей или

		репродуктивные, индивидуально-фронтальные	«Музыкально-двигательные упражнения «	концерты
Развитие чувства ритма, координации движений	Традиционные занятия	Практические, репродуктивные, индивидуально-фронтальные	Н.Збруева «Ритмическое воспитание актера»	Открытые занятия для родителей или концерты и спектакли
Развитие и совершенствование рече-двигательной координации	Комбинированное занятие	Практические, репродуктивные, индивидуально-групповые	И.Э.Кох «Основы сценического движения»	Спектакли или концерты
Мастерская театра кукол				
Изготовление кукол, бутафории и декораций	Комбинированное занятие	Наглядные, практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проектно-исследовательские, индивидуально-групповые.	Н.Докучаева «Мастерим бумажный мир», А.Савенков «Развитие творческого мышления» А.Федотов «Анатомия театральной куклы», «Художник Б.Тузлуков», Б.Голдовский «Академия С.Образцова», «Театр кукол С.Образцова» «Изготовление театральной куклы в детском самодеятельном коллективе», Б.Дисман «Живые куклы – ребятам», «Театр кукол – своими руками» А.Федотов	Открытые занятия для родителей, спектакли, концертные миниатюры, выставки

			«Техника театра кукол»	
Экскурсии в музей и мастерские кукольных театров, посещение спектаклей профессиональных и любительских театров	Творческие встречи	Наглядные, групповые.	Музей и театр кукол в г. Твери, «Музей театральных кукол ГАЦТК»	Опрос, обсуждение.
Итоговые занятия	Зачетное занятие	Практический, репродуктивный, фронтальный	Диагностический инструментарий, Карточки с вопросами и заданиями, кроссворды	Контрольный опрос, кроссворды и т.д. Творческие отчеты. Повторная диагностика

Перечень оборудования

Три помещения для работы. Первое помещение, в котором идет чтение пьес, обсуждение, работа над эскизами, куклами, декорациями, занятия в мастерской театра. Здесь же проходят занятия по работе с куклой (поэтому в помещении необходимо большое зеркальное полотно на стене для отслеживания точности и четкости в работе с куклой).

Второе помещение – оборудованное под зрительный зал и сцену с занавесом, кулисами, арлекином, с пультом, управляющим светом и звукоаппаратурой (в конце зала), с рядами кресел для зрителей. Здесь проходят занятия сценической речью, ритмикой, движением, актерским мастерством, репетиции спектакля и сами спектакли.

На окнах шторы из плотной черной ткани. Два задника на сцену: один белый, другой черный и черные же кулисы (желательно бархат) для создания «черного кабинета». Темное напольное покрытие. Четыре падуги, на которые крепятся:

- на первой - задник сцены
- во второй и третьей - кулисы
- на четвертой – арлекин и занавес

Третье помещение - кладовая, где хранятся куклы и декорации прошлых и идущих спектаклей, материалы для изготовления декораций и кукол.

Оборудование и материалы:

- магнитофон;
- телевизор, DVD плеер;
- диски с классической музыкой и записями профессиональных спектаклей кукольных коллективов;
- разнообразные стойки и переключатели для ширм и декораций;
- ткани для драпировки ширм;
- ножницы, иголки и нитки;
- плоскогубцы, кусачки, макетные ножи, шило;
- разнообразные ткани для обтяжки кукол и шитья костюмов;

- поролон разной толщины, синтепон;
- клей ПВА, Момент, Титан-88, обойный;
- проволока разной толщины;
- болты, шурупы, саморезы;
- брус разной толщины;
- картон разной толщины, ватман;
- краски водоэмульсионная и акриловая;
- наждачная бумага;
- кисти художественные;
- подставки для хранения кукол «гребенки»;
- осветительные приборы для спектакля;
- кусочки натуральной и искусственной кожи, меха, разноцветного фетра.

Учебно-методический материал:

- книги и альбомы по истории театра кукол;
- книги и альбомы о современном театре кукол и мира, ведущих кукольников;
- книги и методические материалы по режиссуре и сценографии, актерскому мастерству, ритмике, сценическому движению, сценической речи (творческие задания, театральные игры и упражнения по актерскому мастерству и кукловождению);
- сборники с пьесами для кукольного театра;
- сборники и журналы по искусствоведению в искусстве театра кукол;
- диски с записями классической и современной музыки;
- диски со спектаклями ведущих кукольных театров мира;
- диски с выступлениями детских кукольных коллективов (в том числе и выступления своего коллектива);
- диски и кассеты с классической музыкой и записями профессиональных спектаклей кукольных коллективов;

Список литературы

Для педагога.

Нормативно-правовая:

1. Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 2014г.
2. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована от 13 июня 1990г. № 1559-1
3. СанПиН 2.4.4.3172-14 от 10 сентября 2014 г.
1. Абрамова Г.С. "Возрастная психология": Учебник для студентов вузов. – Екатеринбург: Деловая книга, 2011.
2. Академия Образцова. - М., Дизайн Хаус, 2007.
3. Андрианова Т.П. «Основы тренинга артистической техники» Л., 2011.
4. Андрианова Т.П. «Тренинг актера в театре кукол» Л., 2007
5. Буйлова Л.В. «Педагогические технологии в дополнительном образовании детей. Теория и опыт». М., 2013.
6. Букатов В. «Педагогические таинства дидактических игр». - М., 2014.
7. Брюссер А. «Как помочь думающей голове стать говорящим человеком». – М., 2011.
8. Брюссер А. «Учебно-методическое пособие по технике речи». – М., 2012.
9. В профессиональной школе кукольника. – Л., ЛГИТМИК, 1979.
10. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений/ Сост. И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Издательский центр "Академия", 2013
11. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. Книга для учителя. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991
12. Генералова И.А. «Мастерская чувств» (Предмет «Театр» в начальной школе). Методическое пособие. – Москва, 2007.
13. Голдовский «История драматургии театра кукол». – М., 2012.
14. Голдовский Б. «Записки кукольного завлита». - М., Театр чудес, 1993.
15. Голдовский Б «Кукольная Москва». - М., «Аргументы и факты», 2006.

- 16.Голдовский Б, «Энциклопедия юного кукольника». - М., «Аргументы и факты», 1996.
- 17.Деммени Е. «Призвание – кукольник» - Л, «Искусство», 1986
- 18.Деммени Е. «Школьный кукольный театр». – Л., «Детгиз», 1960.
- 19.ДрейденС.Д.«Театр кукол зарубежных стран». - Л., «Искусство», 1959.
- 20.Ершова А., Букатов В. «Актерская грамота – подросткам». - Ивантеевка, 2011.
- 21.Ершова А.П. «Уроки театра на уроках в школе». - М., 2014.
- 22.Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера». - М., 2011.
- 23.Карамаренко Т, Карамаренко Ю. «Театр кукольников – дошкольникам». - М, «Просвещение», 2014.
- 24.Каранович А. «Мои друзья – куклы». – М., «Искусство», 1973.
- 25.Колчеев Ю.В.,Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе.- М.: Школьная Пресса, 2014
- 26.Королев М. «Искусство театра кукол». - Л., «Искусство», 1973.
- 27.Кох И.Э. «Основы сценического движения». - Л., «Искусство», 1979.
- 28.Кряжина Н. «Развитие эмоционального мира детей». - Ярославль, 2012.
29. «Куклы мира». – М., «Аванта», 2014.
- 30.Лебявский А. «Кукольный театр в школе». - Минск, «Народнаяасвета», 2012.
- 31.Логинова Л.Г. Технология и технологический подход в образовании. // Внешкольник. – 1998, № 9. – с. 27-31.
- 32.Медведева И, Шишова Т. «Дети нашего времени». - М., 2013.
- 33.Медведева И., Шишова Т. «Улыбка судьбы». - ООО «Линка – пресс», 2012.
- 34.Медведева И., Шишова Т. «Лекарство – кукольный театр». – М.: Никея, 2011.
- 35.Медведева И., Шишова Т. «Разноцветные «белые вороны». – М., Лепта, 2011.
- 36.Медведева И., Шишова Т. «Куклотерапия, или что такое драматическая психозелевация». – М., Никея, 2010
- 37.«Музей театральных кукол ГАЦТК имени С. В. Образцова». - «Бук-Хаус», ред. Степанкова, 2005.
- 38.«Музыкально-двигательные упражнения» - М.: «Просвещение», 2014.

39. Образцов С. «Моя профессия». - М., «Искусство», 1981.
40. Образцов С. «Актер с куклой». – М., «Искусство», 1938.
41. Образцов С. «По ступеням моей памяти» - М., «Театр чудес», 2006.
42. Образцов С. «Всю жизнь я играю в куклы». - Л., «Малыш», 1983.
43. Обухова Л.Ф., доктор психологических наук. Детская (возрастная) психология. Учебник. – М.: Российское педагогическое агентство. 1996
44. Оссовская М. «Орфоэпия. Теория и практика». - М., 2015.
45. Полякова О., Фанштейн Ф. «Решения сценического пространства» - Союз театральных деятелей РСФСР, 1988.
46. Попов П. «Театральная педагогика. О методе. Режиссура». – М., 2015.
47. Поюровский Б. «Рассказы о том, как становятся кукольниками». – М., «Искусство», 1974.
48. Рябов В. «Актер в театре кукол». – М., 2011.
49. Савостьянов А. «132 упражнения для учителя по развитию голоса и дыхания». – М., 2012.
50. Симонова-Ефремович Н. «Записки петрушечника». - Л., «Искусство», 1980.
51. Симонова-Ефимович Н. «Театр С.Образцова». - М., «Наука», 1971.
52. Смирнова Н. «...и оживают куклы». - М., «Детская литература», 1982.
53. Смирнова Н. «В театре кукол». – М., «Знание», 1978.
54. Соломоник И. Традиционный театр кукол Востока. - М.: Наука, 2013.
55. Сперанский Е. «Актер театра кукол». - М., ВТО, 1965.
56. Сперанский Е. «Повесть о странном жанре». - М., ВТО, 1962.
57. Сперанский Е. «Рассказ о четырех братцах». – М., ВТО, 1965.
58. «Театр чудес» - журналы, издательский отдел ГАЦТК им. С. Образцова.
59. Фанштейн Ф. «Работа режиссера в самодеятельном театре кукол». - ВТО, 1982.
60. Фанштейн Ф. «Программа детского самодеятельного театра кукол». М. 1998
61. Федотов А. «Анатомия театральной куклы». – М., «Искусство», 1953.
62. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.

63. Федотов А. «Техника театра кукол». - М., 1953.
64. Хорт А, Голдовский Б. «Не только куклы». – М., «Альфа», 2011.
65. «Что и как в театре кукол». - М., «Искусство», 2015.
66. Шпет Л «Хоровод кукол». - М., «Искусство», 1982.
67. Эрвин Гааза «Театр, сценография или как мы играем». - М., 2011.
68. «Я вхожу в мир искусств» - репертуарно-методическая библиотека, «Театр, где играют куклы» № 9. М. 1999

Интернет-ресурсы

1. <http://www.liveinternet.ru/users/4739058/post214163128>
2. <http://rifmovnik.ru/lib/1/book.htm>
3. <http://www.kino-teatr.ru/teatr/activist/44708/bio>
4. <http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-starokozheva/teatralnaja-kukla-svoimi-rukami.html>
5. <http://www.maam.ru/detskijsad/-rol-kukolnogo-teatra-v-vospitani-i-razviti-rebenka.html>
6. <http://www.olesya-emelyanova.ru/>
7. <http://dramateshka.ru/index.php/main>
8. <http://www.theatre-library.ru/authors/g>

Для детей и родителей

1. Академия Образцова. – М., Дизайн Хаус, 2007.
2. Голдовский Б. «Записки кукольногозавлита». – М., Театр чудес, 1993.
3. Голдовский Б «Кукольная Москва». – М., «Аргументы и факты», 2006.
4. Голдовский Б, «Энциклопедия юного кукольника». – М., «Аргументы и факты», 1996.
5. «Куклы мира». - М., «Аванта», 2013.
6. Каранович А. «Мои друзья – куклы». - М., «Искусство», 1973.
7. Королев М. «Искусство театра кукол». – Л., «Искусство», 1973.

8. «Музей театральных кукол ГАЦТК имени С. В. Образцова». - «Бук-Хаус», 2005.
9. Макнивен Э., П. «Куклы». - С.-Петербург, «Полигон», 1998.
10. Медведева И., Шишова Т. «Дети нашего времени». - М., 2013
11. Медведева И., Шишова Т. «Улыбка судьбы». - ООО «Линка – пресс», 2012.
12. Медведева И., Шишова Т. «Лекарство – кукольный театр». – М.: Никая, 2011.
13. Медведева И., Шишова Т. «Разноцветные «белые вороны». – М., Лепта,
14. Образцов С. «Моя профессия». - М., «Искусство», 1981.
15. Образцов С. «Актер с куклой». - М., «Искусство», 1938.
16. Образцов С. «Всю жизнь я играю в куклы». - Л., «Малыш», 1983.
17. Образцов С. «По ступеням моей памяти». – М., «Театр чудес», 2006.
18. Поюровский Б. «Рассказы о том, как становятся кукольниками». - М., «Искусство», 1974.
19. Сперанский Е. «Актер театра кукол». – М., «Знание», 1978.
20. Сперанский Е. «Повесть о странном жанре». - М, ВТО, 1962.
21. Сперанский Е. «Рассказ о четырех братцах». - М., ВТО, 1965.
22. «Самоделка» - журнал 2011 г., ГАЦТК им. С.Образцова.
23. <https://www.youtube.com/watch?v=R8MBRn9zw1Y>
24. <https://www.youtube.com/watch?v=Pr8CCc3P5Qk>
25. <http://vnu4ka.livejournal.com/288407.html>
26. <http://pandia.ru/text/78/199/73190.php>
27. <http://www.olesya-emelyanova.ru/>
28. <http://fb.ru/article/187390/nastolnyiy-kukolnyiy-teatr-svoimi-rukami-vyikroyki-i-opisanie>