

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Войсковицкая детская школа искусств»

ПРИНЯТА:

На заседании

Педагогического совета

Протокол №1 от 26.08.2023 г.

УТВЕРЖДЕНА:

приказом Директора

№ 15 от 29.08.2023 г

_____ А.Д.Крушельницкий

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Кукольный театр»**

**УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ
«Кукловодство»**

Срок реализации образовательной программы 3 (4) года

Составитель
преподаватель
МБУДО "Войсковицкая ДШИ"
Карьялайнен П.Ю.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: текущая, промежуточная, итоговая;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

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

VI. Список литературы

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Кукловождение» направлена на приобщение детей к кукольному театру, знакомство с основами кукловождения и побуждение интереса к театру кукол в различных его проявлениях.

Кукловождение – это одно из направлений, позволяющих развить творческие способности ребенка: фантазию, воображение, образное мышление, пространственное видение. Эта дисциплина поможет выработать новые навыки и умения; развить мышечную силу, ловкость, пластическую выразительность, гибкость, координацию движений. В отличие от драматического театр, кукольный имеет акцент на оживление предмета при помощи ассоциативного и пластического мышления, где в основе лежит точность жеста и движения куклы.

Поэтапная работа, построенная от простого к сложному, начиная от совершенствования мелкой моторики руки, освоения технических приемов работы с разными системами кукол, и до возможности думать, импровизировать, жить в рамках предлагаемых обстоятельств приведет, в дальнейшем, к умению оживлять неодушевленный предмет. К такому профессиональному мастерству, когда «неодушевленная материя начинает думать, обретает сознание, вещество превращается в существо и зритель верит в это превращение...» (Е. Сперанский).

Основная театрализованная деятельность этой программы – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена: на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество и развитие всех ведущих психических процессов. Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ.

Развитие актерских способностей поможет приобрести уверенность в себе, даст возможность научиться моделировать различные жизненные ситуации и умение быть органичным в окружающем нас мире.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Срок освоения программы «Кукловождение» составляет 3 года с дополнительным годом обучения.

Программа рассчитана на детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6,5 до 12 лет.

Объем учебного времени с 1 по 4й класс составляет 99 часов максимальной учебной нагрузки в год, из них: 66 часов – аудиторная нагрузка, 33 часа – самостоятельная работа.

Недельная нагрузка в часах: аудиторные занятия с 1 по 4 класс – 2 часа в неделю, самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка) – 1 час в неделю.

Обучение проходит в форме мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) занятий. Продолжительность урока – 40 минут.

**Срок реализации учебного предмета «Кукловождение»
3(4) года**

Таблица № 1

<i>Год обучения (класс)</i>	<i>1 класс</i>	<i>2 класс</i>	<i>3 класс</i>	<i>4 класс</i>
<i>Продолжительность учебного времени (в неделях)</i>	33	33	33	33
<i>Вид нагрузки (в часах):</i>				
<i>Аудиторная (в неделю)</i>	2	2	2	2
<i>Аудиторная (в год)</i>	66	66	66	66
<i>Внеаудиторная (самостоятельная) в неделю</i>	1	1	1	1
<i>Внеаудиторная (самостоятельная) в год</i>	33	33	33	33
<i>Максимальная учебная нагрузка в неделю</i>	3	3	3	3
<i>Максимальная учебная нагрузка в год</i>	99	99	99	99

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цель:

Создание условий для творческого развития личности ребенка посредством игры в кукольном театре.

Задачи:

- ✓ Познакомить с правилами кукловождения;
- ✓ Развить мелкую моторику, мышечную силу, ловкость, пластическую выразительность;
- ✓ Закрепить навык владения своим телом;
- ✓ Научить работать разными видами кукол;
- ✓ Научить ориентироваться в пространстве;
- ✓ Развить актерские навыки;
- ✓ Развитие навыков отражения предлагаемых обстоятельств в пластике куклы;
- ✓ Дать понятия жанрам кукольного театра;
- ✓ Обучить основам работы в кукольном театре через игровые формы, упражнения;
- ✓ Развить фантазию, воображение, чувство игры;
- ✓ Заложить основы художественного вкуса;
- ✓ Воспитать умение работать в коллективе;
- ✓ Сформировать понимание взаимодействия в работе с партнером.

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список литературы.

Пояснительная записка содержит краткую характеристику предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, цели и задачи предмета. Раздел **«Учебно-тематический план»** последовательное изучение тем программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного предмета.

Раздел **«Содержание учебного предмета»** направления работы по предмету:

годовые требования к уровню подготовки учащихся, перечень сформированных знаний, умений и навыков к каждому году обучения.

Требования к уровню подготовки обучающихся – разработаны на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств».

Формы и методы контроля, система оценки включает в себя требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. **Методическое обеспечение учебного процесса** содержит методические рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации образовательного процесса. **Список литературы** включает в себя перечень методической и нотной литературы.

Для реализации учебной программы по предмету «Кукольная мастерская» материально – техническое обеспечение включает в себя: учебную аудиторию с окнами для мелкогрупповых занятий, оснащенную столами и стульями, аудио и видео аппаратурой; библиотечный фонд (наглядные пособия, раздаточный материал и др.)

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- ✓ наглядный – наглядно-зрительные, тактильно-мышечные, предметная наглядность, наглядно-слуховые;
- ✓ информационно-рецептивный – совместная деятельность педагога и учащихся;
- ✓ репродуктивный – уточнение и воспроизведение известных действий по образцу (метод показа);
- ✓ словесный – объяснение;
- ✓ игровой – использование сюжета игр для организации детской деятельности персонажей для обыгрывания ситуаций.

- ✓ эмоциональный - подбор ассоциаций, образов, художественного впечатления.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Для реализации образовательной программы в кабинете имеются необходимые принадлежности:

- Комплекты настольных театров;
- Перчаточные куклы;
- Ростовые куклы;
- Планшетные куклы;
- Атрибуты для игр;
- Фонотека детских песен, стихов, сказок;
- Аудио, видеоаппаратура;
- Методическая литература;
- Игровой реквизит (скакалки, мячи);
- Подборка детских стихов, пьес и сценариев;

Дидактическое обеспечение

В школе имеется библиотека для учебной литературы где содержатся:

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

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно–тематический план

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1. Введение в предмет кукловождения:				
1.1.	Раскрытие понятия актер-кукловод	1	1	2
1.2.	Знакомство с основными видами кукол	2	2	4
1.3.	Разнообразие форм и направлений в театре кукол	2	2	4
Тема 2. Знакомство с разными видами кукол				
2.1.	Особенности кукловождения куклы марионетки, планшетной куклы, напольной куклы	4	2	8
2.2.	Этюды-импровизации по кукловождению	5	2	8
2.3.	Посещение кукольных театров, музеев просмотр спектаклей	3		
Тема 3. Овладение телом в пространстве				
3.1.	Физические упражнения для развития мышц рук. Расслабление и напряжение	5	2	7
3.2.	Расслабление тела, снятие внутренних зажимов	5	2	7
3.3.	Упражнения на тренировку походки куклой	4	4	8
3.4.	Упражнения на координацию движений	4	3	7
Тема 4. Правила кукловождения:				
4.1.	Актерские тренировки: ходьба, бег, прыжки, повороты, наклоны, приседания.	10	2	12
4.2.	Подвижные игры	4	2	6
4.3.	Упражнения с использованием предметов: передача, игра с предметами	2	2	4
Тема 5. Пальчиковый театр как один из видов кукольного театра.				
2.1.	Гимнастика рук. Образные упражнения с руками	5	3	8
2.2.	Техника работы с перчаточной куклой	4	2	6
2.3.	Этюд «Пальчики»	5	2	7
Итоговый урок		1	-	1
Итого		66	33	99

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия.	Самостоятельная работа.	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1. Овладение телом в пространстве				
1.1.	Физические упражнения для развития мышц рук	3	2	5
1.2.	Упражнения на тренировку походки куклой	2	3	5
Тема 2. Работа куклы в предлагаемых обстоятельствах				
2.1.	Психофизические состояния куклы: кукла радуется; кукла боится (испуг, дрожит, повороты, фиксированный взгляд); кукле холодно, жарко, озноб/	11	3	14
2.2.	Обстоятельства времени действия	2	1	3
2.3.	Этюды на заданные темы	5	2	7
Тема 3. Понятие о тяжелом и легком весе тела актера и тела куклы				
3.1.	Упражнения на овладение тяжелым весом	6	1	7
3.2.	Этюды на заданную тему	4	1	5
3.3.	Упражнения на овладение легким весом	5	2	7
3.4.	Этюды на заданную тему	4	1	5
Тема 4. Правила кукловодства при диалоге				
4.1.	Понятие о пластике слова	3	2	5
4.2.	Диалог как взаимодействие	3	2	5
4.3.	Упражнения на закрепление словесной пластики куклы	4	4	8
Тема 5. Теневой театр				
5.1.	Работа в актера театра кукол в теневом театре. Правила работы с плоской куклой.	4	4	8
5.2.	Этюды на закрепление умения работать с плоской куклой: шаги, повороты, наклоны и др.	6	4	10
5.3.	Посещение кукольных театров, музеев просмотр спектаклей	3	-	3
Итоговый урок		1	-	1
Итого		66	33	99

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия.	Самостоятельная работа.	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1. Внешняя пластика героя как отображение его внутреннего характера				
1.1.	Понятие о характерности героя	1	1	2
1.2.	Взаимосвязь возраста и внешней пластики героя	4	2	6
1.3.	Внешняя пластика человека страдающего теми или иными заболеваниями	3	2	5
Тема 2. Движения куклы				
4.1.	Пластическая ходьба куклы (появление, уход, шаг)	4	2	4
4.2.	Пластический бег куклы	2	1	5
4.4.	Этюды по заданной теме	4	2	6
Тема 3. Работа по оживлению предметов быта (настольный театр)				
3.1.	Оживление предмета, нахождение нужной пластики	10	2	12
3.2.	Дыхание предмета	6	1	7
3.3.	Движения предмета в зависимости от характера	6	2	8
3.4.	Этюды по заданной теме.	4	2	6
Тема 4. Эстрадный кукольный театр				
4.1.	Большая напольная кукла. Эстрадные куклы. Строение и основы манипулирования	3	1	4
4.2.	Принципы работы на сценической площадке.	7	1	8
4.3.	Тренировка движений куклы. Закрепление внешней пластики образа	7	4	10
4.4.	Посещение кукольных театров, музеев просмотр спектаклей	4	10	15
Итоговый урок		1	-	1
Итого		66	33	99

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени (в часах)		
		Аудиторные занятия.	Самостоятельная работа.	Максимальная учебная нагрузка
Тема 1. Движения куклы				
1.1.	Пластическая ходьба куклы (появление, уход, шаг)	2	2	4
1.2.	Этюды по заданной теме	2	2	4
1.3.	Упражнения на закрепление	3	4	7
Тема 2. Пристройка, произвольное приспособление человеком положения своего тела для воздействия на внешний объект				
2.1.	Виды пристроек (сверху, снизу, наравне);	6	2	8
2.2.	Упражнения на закрепление пристроек	6	2	8
Тема 3. Взаимосвязь словесного воздействия на партнера с внешней пластикой куклы				
3.1.	Внешняя пластика куклы (ее поведение) при воздействии на эмоции партнера	3	2	5
3.2.	Внешняя пластика куклы при воздействии на воображение партнера	3	2	5
3.3.	Воздействие на партнера (утверждать)	3	2	5
3.4.	Воздействие на мышление (объяснять, отделяться)	3	2	5
3.5.	Воздействие на волю партнера (приказывать, просить).	3	2	5
Тема 4. Работа над спектаклем				
4.1.	Разбор художественного материала	2	1	3
4.2.	Тренировка движений куклы. Закрепление внешней пластики образа.	8	4	12
4.3.	Построение мизансцен. Решение массовых сцен. Репетиции.	16	5	21
4.4.	Посещение кукольных театров, музеев просмотр спектаклей	5	-	5
Подготовка к итоговому уроку		1	1	2
Итоговый урок		1	-	1
Итого		66	33	99

Годовые требования

1 год обучения

Тема 1. Введение в предмет кукловождения:

История появления кукол. Первые куклы. Раскрытие понятия актер-кукловод. Знакомство с основными видами кукол: куклы-марионетки, тростевые, перчаточные, планшетные. Характерные черты кукольного театра: способность отражать яркие черты характера человека, убедительность иносказания и образная нарицательность. Разнообразие форм и направлений в театре кукол.

Тема 2. Знакомство с разными видами кукол

Особенности кукловождения куклы марионетки, планшетной куклы, напольной куклы. Сочинение этюдов-импровизаций по кукловождению

Тема 3. Овладение телом в пространстве

Рекомендованные упражнения:

Напряжение-расслабление

Учащиеся должны встать прямо и сосредоточить свое внимание на левой руке, напрягая ее до возможного предела. Через несколько секунд нужно сбросить напряжение, а руку расслабить. Аналогичные упражнения нужно проделать с правой рукой, с обеими ногами, шеей, поясницей.

Зажимы по кругу

Участники идут по кругу и по команде педагога напрягают правую руку, правую ногу, левую руку, левую ногу, поясницу, обе ноги, все тело. Напряжение в заданном участке тела должно быть сначала слабым и постепенно нарастать до предела. В состоянии предельного напряжения участники должны идти 15-20 секунд, потом по команде педагога нужно полностью сбросить напряжение, то есть расслабить напряженный участок тела целиком.

По окончании каждой части упражнения по заданию педагога учащиеся прислушиваются к ощущениям своего тела, при этом продолжают спокойно идти по кругу и вспоминать обычное для себя напряжение в этом участке тела (свой привычный зажим). Затем ученики должны снова постепенно напрячь тело в этом месте, доведя зажим до предела, сбросить через 15-20 секунд. После следует напрячь до предела любой другой участок тела, обращая внимание на то, что происходит с привычным зажимом. Повторять упражнение с собственными зажимами следует от 3-х до 5-ти раз.

Растем

Участники встают в круг. И. п. сесть на корточки, голову надо нагнуть к коленям и обхватить колени руками. Педагог говорит: «Представьте, что вы являетесь маленьким ростком, только что показавшимся из земли. Вы растете, постепенно распрямляетесь, раскрываетесь и устремляетесь вверх. Я буду помогать вам расти, считая до пяти. Вы должны постараться равномерно распределить стадии своего роста.

Марионетки

Каждый участник представляет, что он кукла-марионетка, которую после выступления повесили в шкаф на гвоздик. Нужно представить, что вы подвешены за различные части тела: за шею, палец, ухо, руку, плечо. При этом тело должно быть зафиксировано только в этой точке, а все остальное – расслаблено и болтается. Упражнение можно выполнять в произвольном темпе с закрытыми или открытыми глазами. Педагог должен следить за степенью расслабления учеников.

Огонь – лед

В этом упражнении следует попеременно напрягать и расслаблять все тело. Упражнение выполняется в кругу. Педагог дает команду: «Огонь» и учащиеся начинают делать интенсивные движения всем телом. Степень интенсивности движений и плавность каждый ученик выбирает сам произвольно. Педагог дает команду: «Лед», ученики должны застыть в той позе, в которой их застигла команда педагога, при этом следует

напрягать все тело до предела. Педагог чередует эти команды несколько раз, по своему усмотрению меняя время выполнения обеих.

Тема 4. Правила кукловождения:

Тренинги на восприятие темпоритма.

Первое задание.

Пройти под музыку, ускоряя или замедляя шаг в зависимости от меняющегося темпа музыкального сопровождения. Это дает возможность судить о способности слухового восприятия и об умении переводить его на физические действия.

Второе задание. Сначала хлопками, а затем шагами воспроизвести точный ритмический рисунок, исполняемый на рояле. Таким способом мы устанавливаем, насколько человек владеет своим телом, умеет давать достаточно быстрые приказания своему мышечному аппарату. Ничто не является таким показательным в этом отношении, как исполнение ритмических рисунков шагами. Тут у некоторых выявляется необычайная скованность, связанность движений, чрезмерное напряжение или вялость и неумение регулировать свой моторный аппарат. Сказывается и разлад между слуховым восприятием и передачей воспринятого в движении.

Третье задание. Даем в руки мяч и предлагаем свободно играть с ним под музыку, которая должна отличаться сменой темпов, метра и динамических оттенков. Таким образом можно выявить чуткость слуха, гибкость двигательного аппарата, творческие способности и своего рода артистичность.

Четвертое задание не связано с движением и предъявляет требования только к музыкальному слуху и голосовому аппарату. Студенту предлагается повторить голосом отдельные звуки рояля или небольшие мелодии, а также определить направление звуков вверх и вниз. Это указывает на остроту слуха и на умение владеть своими голосовыми связками — на чистоту интонации.

Пятое задание. Играем на рояле мелодию из четырех или восьми тактов, имеющую неустойчивое окончание, и предлагаем спеть ответную мелодию своего сочинения с устойчивым окончанием на тонике. Выполнение этого задания говорит о чувстве тональности и ощущении музыкальной формы.

Тема 5. Пальчиковый театр как один из видов кукольного театра.

Инструктаж по технике безопасности

Гимнастика рук «Волшебная полянка», «Сказка о братьях пальчиках», «Стихи руками», Образные упражнения с руками «Руки превращаются...», «Рука-кукла».

Техника работы с перчаточной куклой: Выработка стойки относительно ширмы, Работа над походкой, Отработка точности взгляда, Работа с реквизитом, Общение с партнером.

2 год обучения

Тема 1. Владение телом

Упражнения на координацию движений. Физические упражнения для укрепления мышц рук и живота:

«Собери по частям»

Каждый член театральной группы получает листочек с заданием изобразить что-либо:

- сделать из досок лодку с веслами;
- установить все четыре колеса на машину;
- собрать по частям вертолет;
- собрать по частям самолет;
- собрать по частям велосипед;
- собрать по частям какую-то другую технику (на усмотрение ведущего).

Упражнение выполняется следующим образом: посредством пантомимы зрителям рассказывается, что и из каких частей собирается. Участник берет первую деталь и показывает ее форму (ощупывая ее руками, изображая то, для чего она предназначена и др.). Таким образом у остальных участников группы должно сложиться ясное представление о том, что находится в руках «сборщика». Затем данная деталь якобы устанавливается. Задача группы — угадать, что же собирал ведущий.

«Красим забор»

Упражнение по актерскому мастерству направлено на развитие пластики рук. Участники театральной группы все сразу или по очереди должны выполнять следующие движения:

- красить импровизированный забор, будто кисть руки — кисточка с краской;
- пускать волны через плечо (волны должны быть плавными);
- трогать невидимую стену (ладони и пальцы будто прикасаются к плоскости);
- грести веслами;
- перетягивать невидимый канат (для этого упражнения участники группы делятся на команды).

Тема 2. Работа куклы в предлагаемых обстоятельствах

Психофизические состояния куклы:

- кукла радуется.
- кукла боится (испуг, дрожит, повороты, фиксированный взгляд).
- кукле холодно, жарко, озноб.

Обстоятельства времени действия. Этюды на заданные темы

Тема 3. Понятие о тяжелом и легком весе тела актера и тела куклы

Упражнения на овладение тяжелым весом:

- Уставший человек, человек хочет спать.
- Человек замерзает, трудно двигаться
- Старческий возраст

Упражнения на овладение легким весом:

- Человек проснулся утром, бодрый,
- Мне хорошо, получил радостную весть;
- Ребенок

Тема 4. Правила кукловождения при диалоге:

Понятие о пластике слова. Диалог как взаимодействие (внешняя пластика).

Упражнения на закрепление словесной пластики куклы.

Упражнение 1

Милиционер останавливает прохожего, чья внешность совпадает с описанием внешности серийного убийцы. Разыграйте этот этюд, представляя, что:

- прохожий — обычный законопослушный гражданин, при этом:

а) У него прекрасное настроение: он только что сдал экзамен или успешно прошел собеседование; сделал предложение любимой девушке; выиграл пари; закончил долгий проект; узнал, что страшный диагноз, который ему поставили при первичном осмотре — просто ошибка (в регистратуре перепутали результаты анализов).

б) У него отвратительное настроение: он завалил экзамен; не прошел собеседование; поссорился с любимой; горят сроки по проекту, а нужных материалов не достать; узнал, что серьезно болен.

в) Он опаздывает на работу; на поезд/самолет; спешит в больницу к умирающему другу; ему очень нужно в туалет; необходим укол инсулина, иначе может случиться приступ; спешит в банк за деньгами, а банк закрывается через пятнадцать минут.

- Прохожий действительно преступник, однако совсем не тот, кого разыскивает милиция. Это угонщик/мошенник/квартирный вор/брачный аферист.

- Прохожий — именно тот, кого ищет милиция, однако он видит, что фоторобот, который ему показал милиционер, совсем не похож на него. Он пытается оправдаться, и

ему это а) удастся, б) не удастся.

Этот этюд можно разыграть не только вдвоем. Если в тренинге принимает участие несколько человек, можно представить, что группа граждан пытается задержать человека, похожего на преступника.

Упражнение 2

Представьте, что вы с партнером только что познакомились. Что вы хотели бы сообщить о себе новому знакомому? Расскажите о себе так, как если бы вы рассказывали случайному встречному, к которому вдруг почувствовали неизъяснимое доверие.

Упражнение 3

Актеры делятся на две группы, которые становятся в разных концах комнаты. Руководитель дает знак, и включается музыка, для каждой группы — своя. На начальном этапе задача каждой группы — поймать свой ритм, создать единую энергетику группы и выразить ее в общем танце. Затем группы, танцуя, начинают идти к центру зала, как бы наступая друг на друга. Цель каждой группы — перетанцевать соперников, втянуть их в свой ритм, заставить «плясать под свою дудку».

Упражнение 4

«Один против всех». Суть этого упражнения в том, что все участники тренинга находятся в одном настроении/состоянии, а кто-то один — в противоположном. Его задача — перебить общий настрой группы. Возможные варианты состояний:

- Всем участникам группы холодно, а одному — жарко. Он требует открыть окна.
- Всем жарко, а одному — холодно. Он требует закрыть окна.
- Все веселятся, а один грустит.
- Все спят, а одному не спится.
- Все бодрствуют — разговаривают, танцуют, поют, работают — а один хочет спать.

Тема 5. Теневой театр.

Что такое театр теней? Правила работы с плоской куклой. Устройство теневого театра. Этюды на закрепление умения работать с плоской куклой: шаги, повороты, наклоны и др.

3 год обучения

Тема 1. Внешняя пластика героя как отображение его внутреннего характера

Понятие о характерности героя:

- Ленивый человек;
- Жестокий и властный человек;
- Грубый, резкий; меланхоличный человек.

Раскрытие взаимосвязи: профессия — характер — внешняя пластика:

- Пираты, короли;
- Ученые, дикари;
- Военные.

Внешняя пластика человека страдающего теми или иными заболеваниями:

- Сломана нога, радикулит, жмет палец, ломит ноги;
- Болит живот, постоянно кашляет, сопит, чихает, одышка/

Взаимосвязь возраста и внешней пластики героя:

- Ребенок – молодой человек – старец;
- Зерно – росток – дерево;
- Капля – дождь – гроза.

Тема 2. Движения куклы

Изучаем технику ходьбы куклы, её появление на планшете, движения, развороты, уход с площадки. Спокойный шаг и бег.

Тема 3. Работа по оживлению предметов быта (настольный театр)

Оживление предмета, нахождение нужной пластики. Примеры упражнений:

Упражнение №1

-оживить игрушку, создать из игрушек сюжет

Упражнение №2

-рассказать куклой стишок, спеть песенку

Упражнение №3

-поздороваться игрушкой, на звук «А» -делать акцент куклой.

На ударный звук в любом слове всегда одно из ярких движений пластики куклой.

Упражнение №4

-оживить образ любого предмета, дать характер, пластику, речь

Упражнение №5

-создать небольшую зарисовку мини-эюд. Следить за тем, чтобы дети чувствовали и передавали настроение, характер, индивидуальность предмета, за развитием фантазии.

«Гладим животное»

Все учащиеся театральной группы, как и в предыдущем упражнении, получают листочки с заданием. Только на этот раз им необходимо показать, как они гладят какое-либо животное, берут его на руки... Участникам можно предложить «погладить» следующих животных:

- кошку;
- слона;
- жирафа;
- хомячка (можно изобразить, как он выскальзывает из рук, бегаёт по плечам и пр.);
- змею (можно показать, как она обвивает руки или шею).

Задача остальных участников — угадать животное, которое «гладят».

«Попугай в клетке»

Задача участника заключается в следующем:

- подойти к клетке (все предметы, в том числе и клетка, и попугай, — воображаемые);
- ощупать ее руками;
- переставить ее на другое место;
- подразнить птицу;
- найти дверцу, открыть ее;
- насыпать в ладонь зерна и покормить попугая;
- погладить его (попугай непременно должен укусить участника);
- отдернуть руку;
- закрыть клетку как можно быстрее;
- погрозить птице пальцем;
- снова переставить клетку.

Дыхание предмета; Движения предмета в зависимости от характера.

Тема 4. Эстрадный кукольный театр

Большая напольная кукла. Эстрадные куклы. Строение и основы манипулирования. Принципы работы на сценической площадке. Тренировка движений куклы. Закрепление внешней пластики образа. Эстрадные номера с куклами.

Посещение кукольных театров, концертов, музеев

4 год обучения

Тема 1. Пластическое выражение оценки

Театральные термины и понятия: оценка (по К.С.Станиславскому). Оценка в театре кукол. Восприятие неожиданности (радость, испуг, огорчение). Оценка факта (удивление, разочарование). Упражнения на закрепление.

Электричка

Группа пассажиров на платформе ждет последнюю электричку. Вдруг объявляют,

что электричку отменили. Как ваш персонаж будет оценивать эту информацию?

Стенгазета

Студенты оформляют стенгазету. Приходит староста группы и говорит, что завтра касса института, где выдают стипендию, не работает. Послезавтра — выходной день. Надо срочно бежать за стипендией, но стенгазета должна быть готова через час.

Полуночники

Представьте, что сейчас не три часа дня, а три часа ночи. Оцените это обстоятельство и оправдайте его. Почему группа вынуждена заниматься тренингом посреди ночи?

Портмоне

Вы идете по улице, и вдруг видите на дороге портмоне. Оно туго набито — по всей видимости, там много денег. Соблазн поднять его велик, но вокруг ходят люди... Вы становитесь в сторонку и начинаете разглядывать портмоне, оценивая ситуацию.

Шкатулка

Вам по наследству досталась квартира, забитая старинными вещами. Вы исследуете ее: открываете шкафы и ящики, перебираете вещи. Вот вам на глаза попала старая шкатулка. Вы сдуваете с нее пыль, открываете ее... Что там внутри? Вообразите себе каждый предмет, рассматривайте его, трогайте, общайтесь с ним. Каждый момент оценивайте ваше новое положение.

Цветы

Вам нужно полить цветы. Сложность в том, что кашпо с цветами подвешено слишком высоко, а в комнате нет ничего, на что можно было бы встать. Как выйти из ситуации?

Оценка

Прочитайте вслух воображаемую газету. В ней пишут о спектакле, в котором играли все участники тренинга. Статья в общем и целом хвалебная, но вот вы наткнулись на место, где одного из ваших товарищей резко критикуют. Вам не хочется расстраивать его, но надо как-то выкручиваться из ситуации.

Недовольная мачеха

Падчерица стирает пыль с мебели под присмотром сердитой мачехи. Кажется, что уже нигде не осталось ни одной пылинки, однако мачеха недовольна.

Тема 2. Пристройка, произвольное приспособление человеком положения своего тела для воздействия на внешний объект

Понятие «пристройка». История понятия. Виды пристроек (сверху, снизу, наравне). Характер пристройки, то есть степень доминантности и подчинения устанавливается с помощью следующих элементов: поза, взгляд, темп речи, громкость речи, интонация, дистанция (пространство, разделяющее партнеров по взаимодействию).

Упражнения на закрепление пристроек.

Сверху

Пристройку «сверху» часто соотносят с позициями «родителя», «начальника», «учителя». Внешне пристройка «сверху» может выглядеть как совет, поучение, осуждение, порицание, замечание. Для пристройки «сверху» характерна тенденция занимать главенствующую позицию. Для этого типа пристройки часто используются обращение «на ты» или такие покровительственные обращения как «сынок» и т. д.

- Поза — выпрямленная, приподнятая голова, подбородок параллельно земле — эту пристройку характеризует тенденция быть выше партнера. Стремление «быть выше» может выражаться в таких вещах как: подача руки при встрече ладонью вниз, покровительственное похлопывание по плечу, взгляды сверху вниз и т. п.
- Взгляд — жесткий, немигающий

- Темп речи — медленная речь с выдержанными паузами. Паузы считаются собеседником как необходимость вдуматься и осмыслить слова говорящего, тем самым это ставит говорящего в позицию более осведомленного и умного человека, то есть в позицию «сверху»
- Громкость речи — или громкая (громче, чем у собеседника), или тихая
- Интонация — покровительствующая
- Дистанция — для этой пристройки характерно навязывание партнеру определённой дистанции, даже вопреки его желанию

Снизу

Этот тип пристройки чаще всего отождествляют с позициями «ребёнка», «подчиненного», «ученика». Эта пристройка означает тенденцию к покорности, послушанию — пристраивающийся «снизу» не хочет доставлять партнёру неудобства и затруднения, часто его поведение проявляется как просьба, извинение, оправдание. Человек, пристраивающийся «снизу», выражает готовность воспринимать любую реакцию партнёра, зачастую соглашаться с ней.

- Поза — приниженная, голова опущена, характерны наклоны корпуса
- Взгляд — постоянное движение глаз, глаза «бегают»
- Темп речи — быстрый, рваная и сбивчивая речь
- Интонация — виноватая, заискивающая интонация
- Громкость речи — негромкая речь, высокий тон
- Дистанция — предоставление инициативы партнеру, даже вопреки своему комфорту

На равных

Эта пристройка означает отсутствие пристроек «сверху» или «снизу». Занимая данную пристройку, оба партнёра, прежде всего, нацеливаются на сотрудничество, информационный обмен, возможно на соревнование. Этот тип пристройки означает уважительное отношение к своему собеседнику, к его интересам и правам. Характерны такие обращения как: «друзья», «коллеги» и т. д.

- Поза — раскованная, человек ведет себя спокойно и естественно, как правило, можно наблюдать симметричность поз собеседников
- Взгляд — обмен взглядами
- Темп речи — синхронизация темпов речи собеседников (так же как и в случае с позами)
- Интонация — характерны повествовательные интонации, вопросы
- Громкость речи — уравнивание громкости
- Дистанция — установление сбалансированного расположения, расположение уравнивается (оба стоят, оба сидят...), никто не давит и никто не уходит от контакта

Тема 3. Взаимосвязь словесного воздействия на партнера с внешней пластикой куклы

Групповые игры, упражнения и этюды на простейшие виды общения без слов. Выбор сюжетов, требующих более сложной психологической мотивировки (встреча юных разведчиков в тылу врага: каждый ищет способ, чтобы незаметно передать добытые секретные сведения).

Слово как средство общения. Сценическая речь как активный, волевой процесс (подобно речи в жизни). Говорить - значит действовать. Этюды и упражнения, требующие целенаправленного воздействия словом. Например: остановить товарища, прохожего, который идет, не замечая препятствия (вырыта яма, поднят асфальт); попросить у незнакомого человека монету для телефона-автомата; спросить товарища: «Ты прочитал

эту книгу?» - с целью узнать, интересна ли она, или с намеком напомнить, что книгу давно пора вернуть.

Этюды на умение слушать партнера и добиваться воздействия своих слов на него (краткий диалог). На основании данных слов придумать, с каким намерением, в силу каких обстоятельств надо воздействовать этими словами на партнера (где? когда? почему? зачем? какие взаимоотношения?). Например: «Ты?» - в смысле: «Вот приятная, неожиданная встреча!» или: «Вот не ожидал, что ты решишься прийти!» и т.д. Партнер отвечает, сообразуясь с действием товарища: «Да!» - как подтверждение намерения удивить товарища своим неожиданным появлением или как оправдание несвоевременного прихода, своей вины. Подобные же упражнения и этюды ученики придумывают сами. Работа в творческой мастерской. Разработка и интерпретация драмы Г.Я. Меркушкина «Во имя народа».

Тренинги

Сломанный телефон

В записке пишется какой-нибудь рассказ, пословица и т.п. Все игроки отворачиваются друг от друга. Первый игрок мимикой и жестами передаёт её содержание второму, второй третьему и т.д. Затем в обратном порядке пересказывается смысл увиденного. В заключении зачитывается записка.

Смена мест и поз.

Один из играющих запоминает позы и расположение остальных игроков. В его отсутствие они меняются. Задача ведущего: заметить и рассказать об изменениях. \

Таможня.

Каждый 5 раз подряд входит в помещение, причём только однажды прячет под одеждой какой-то предмет. Остальные по его поведению и высказываниям пытаются отгадать, когда этот предмет был внесён в комнату. Каждый участник входит в помещение что-то изменив в своём облике. Нужно угадать что.

Доверие.

Один падает назад с закрытыми глазами, а другой (другие) его ловит.

Тема 4. Понятие жанра, материала и внешней пластики куклы

Основные виды жанров театрального искусства. Понятия: Водевиль, буффонада, комедия, драма, мелодрама, трагедия, мюзикл, мистерия, моралите, пародия, пастораль, фарс, феерия, трагикомедия.

Внешняя пластика куклы в разных жанрах

Тема 5. Работа над спектаклем

Предварительный разбор пьесы. Первое чтение произведения руководителем с целью увлечь детей, помочь им уловить основной смысл и художественное своеобразие произведения. Обмен впечатлениями. Пересказ детьми сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути столкновений героев.

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Чтение пьесы (по событиям); разбор текста по линии действий и последовательности этих действий для каждого персонажа, а в данном эпизоде. Этюды-импровизации на события пьесы (у каждого персонажа свои линии действия). Воспроизведение разобранного события в действии на сценической площадке. Разбор достоинств и недостатков.

Творческий практикум. Выбор материала на усмотрение преподавателя. Репетиции спектакля.

Посещение драматических и кукольных театров в течении учебного года, просмотр спектаклей, обсуждение. Посещение музеев и выставочных залов, мероприятий, концертов и др.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Данная программа позволит обучающимся получить общее представление о кукольном театре, освоить работу с различными системами театральных кукол, овладеть азами актёрского мастерства и работы с куклой, получить опыт зрительской культуры, получить опыт выступать в разных ролях от имени куклы, научиться выражать свои чувства и эмоции через неодушевленный предмет.

Внешним результатом деятельности будут следующие формы работы:

- ✓ показ спектаклей, игровых программ;
- ✓ участие в театральных конкурсах и фестивалях детского творчества.

Внутренним результатом деятельности станет развитие устойчивых личностных качеств обучающихся:

- ✓ навыки сотрудничества и самопрезентации;
- ✓ творческая активность и трудолюбие;
- ✓ стремление к самореализации;
- ✓ эмоциональная гибкость;
- ✓ мышечная свобода, мелкая моторика, пластика и ритмопластика;
- ✓ способность к адекватной самооценке;

Формирование компетентностей обучающихся:

- ✓ интеллектуальной,
- ✓ личностной,
- ✓ коммуникативной,
- ✓ рефлексивной,
- ✓ деловой,
- ✓ креативной,
- ✓ эмоциональной.

В результате освоения программы обучающиеся:

- ✓ Освоят элементы сценической грамоты;
- ✓ Освоят основные приёмы работы с разными куклами;
- ✓ Научатся работать с куклой в разных предлагаемых обстоятельствах, формах и жанрах;
- ✓ Сформируют устойчивые компетенции при работе с куклой;
- ✓ На основе постановочного материала формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.
- ✓ Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра;
- ✓ Преодолеют психологическую и мышечную «зажатость», научатся пользоваться словами выражающие основные чувства;
- ✓ Сформируют интерес, к учебной деятельности опираясь на синтетическую природу театрального искусства;
- ✓ Освоят приёмы творческой мыслительной деятельности;
- ✓ Научатся самостоятельно реализовывать собственные замыслы в театральных постановках.

Обучающиеся должны уметь - самостоятельно, легко и свободно выполнять поставленные сценические задачи - «участвовать, как герой в сказке» – импровизации, придуманные в группе совместно с преподавателем. - сочинять диалог двух антагонистов и разыграть его на сцене; - живо и интуитивно реагировать на объективные изменения условий вымысла - придумывать ситуации, требующие активной работы воображения и яркого эмоционального отклика; - организовывать события в маленьком кукольном этюде; - импровизировать на тему выбранного или предложенного персонажа; - одни и те же действия выполнять в разных обстоятельствах, ситуациях по-разному.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: текущая, промежуточная, итоговая

Программа "Кукловождение" предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию в конце последнего года обучения. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде демонстрации этюдов по заданной теме, сценического показа или показа тренингов.

Итоговая аттестация проводится в конце полного курса обучения, в форме итогового экзамена. Выпускной экзамен проводится в форме сценического показа.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

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

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

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

«2» («неудовлетворительно») – комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия регулярных аудиторных занятий (невыполнение программных требований);

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Создание ситуаций успеха на занятиях по программе "Кукловождение" является одним из основных методов эмоционального стимулирования учащегося и представляет собой специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по кукловождению, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классной аудитории, обычно включающий в себя совместную работу преподавателя и обучающихся по теме занятия, рекомендации преподавателя относительно способов самостоятельной работы обучающихся.

Виды аудиторных учебных занятий по предмету "Кукловождение":

- актерские тренинги и упражнения
- практическое освоение различных техник
- метод этюда

— творческий показ учащихся

Методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров как кукольного так и драматического мастерства, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплении профессиональных навыков.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы дополняется преподавателем по мере совершенствования педагогического процесса.

1. Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду.-М., 2003.
2. Артемова Л.В. Театральные игры дошкольников. – М., 1991.
3. Березин В.И. Искусство оформления спектакля .- М., 1986.
4. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2013.
5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1967.
6. Гальцова Е.А. Дошколятам досуг – хороший друг - познавательные, развлекательные, конкурсные и игровые мероприятия для старших дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2010.
7. Гегелло Н. Ширма поднимается выше.-М.: Молодая гвардия, 1962.
8. Генов Г.В. Театр для малышей. – М.: Просвещение, 1968.
9. Генов Г.В. Теневой театр для самых маленьких.-М.: Учпедгиз, 1961.
10. Деменни Е. Школьный кукольный театр (из сер «Знай и умей»)-.Детгиз, 1960.
11. Караманенко Т.Н. Кукольный театр в детском саду. – М.: Просвещение, 1989.
12. Козюренко Ю Музыкальное оформление спектакля. – М., 1979.
13. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия развития, 1997.
14. Кузнецова Л. Изготовление детьми игрушек для кукольных театров // Дошкольное воспитание, 1990. - №1,2.
15. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого.-М.: Владос, 2004.
16. Молотобарова О. Кружок изготовления игрушек-сувениров. – М., 1990.
17. Образцов С. Вся жизнь играю в куклы. - М., 1983
18. Образцов С. Моя профессия. - М., 1981
19. Раугул Е., Козырева М. Театр в чемодане. - СПб, 1998
20. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. – М.: Просвещение, 1999.
21. Соловьева Н.С. Театр кукол для детей. – М.: Всероссийское театральное общество, 1995.
22. Сперанский Е. Актер театра кукол. - М., 1965
23. Тарасенко С. Забавные поделки крючком и спицами. – М., 1992.
24. Театр теней: искусство светотени / авт.-сост. И.С.Скрипник. - М., 2005
25. Ярославцева И. Кукловедение для малышей. – М.: Чистые пруды, 2005.