



**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга
«На реке Сестре»**

ПРИНЯТО

на Педагогическом совете
ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»
Протокол № 1
от «30» августа 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района
Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

Приказ № 115
от «30» августа 2023 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КУКЛЫ, АКТЕРА И МАСКИ»

Срок освоения: 5 лет
Возраст обучающихся: 7 – 14 лет

**Разработчик: Берникова Людмила Васильевна,
педагог дополнительного образования**

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр куклы, актера и маски “Волшебный мир» *художественной направленности* предназначена для реализации на базе ГБУ ДО ДДТ «На реке Сестре», а также может быть реализована в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами и другими образовательными учреждениями, и может реализоваться педагогами-единомышленниками по различным направлениям.

Обучение в театре кукол в системе дополнительного образования доступно всем детям независимо от способностей и возраста. Особенностью театра кукол является наличие посредника-куклы между обучаемым и зрителем. Наличие посредника облегчает и ускоряет процесс обучения, так как при этом происходит замена реального контакта с человеком на опосредованный контакт через куклу. Кукла становится мостиком, соединяющим игру с творчеством.

Программа направлена на развитие творческих способностей в области искусства, культуры и культурного опыта человечества, получение учащимися основ будущей профессии в рамках кукольного театра.

Адресат программы.

Программа рассчитана на 5 лет обучения для детей в возрасте 7-14 лет.

Актуальность

Программа направлена на выполнение социального заказа общества по развитию у детей:

- правильного социального поведения;
- стремления к активному творчеству;
- психического и физического здоровья;
- духовности;
- коммуникабельности;
- умения выступать публично;
- основ ораторского искусства;
- интеллектуальной памяти и зрительной.

Развитие творческих способностей детей идет через театральную куклу. Такая форма обучения в рамках театра кукол позволяет быстро и эффективно достичь желаемого результата по развитию личности каждого ребенка. Программа реализуется в интеграции с театральнотанцевальной программой.

Данная программа предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность и возможность освоения содержания в смешанной форме обучения (очно-дистанционной).

Уровень освоения программы – углубленный.

Объем и срок освоения программы: 792 часов, срок освоения - 5 лет.

- 1 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебного часа.
- 2 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебного часа.
- 3 год обучения – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебного часа.
- 4 год обучения - 144 часа; 2 раза в неделю по 2 учебного часа.
- 5 год обучения – 216 часов: 3 раза в неделю по 2 учебного часа.

Цель программы – содействие формированию сценических умений, ключевой социальной и культурной компетентности учащихся в сфере межличностного общения и творческой деятельности средствами самодеятельного кукольного театра.

Задачи программы

Обучающие:

- формирование умений и навыков сценической и сценографической деятельности актера детского кукольного самодеятельного театра,
- формирование умений использовать в проектно-репетиционном процессе теоретическую и методическую информацию из области кукольно-театрального искусства и опыта работы других детских самодеятельных театров;
- формирование умений строить и решать задачи по созданию творческого продукта-спектакля,
- формирование поведенческого и образовательного опыта на основе общекультурных и социальных ценностей;
- формирование умений рефлексивной и оценочно-аналитической деятельности в процессе работы над спектаклем детского самодеятельного кукольного театра;
- формирование навыков диалогового общения со сверстниками и взрослыми в образовательной деятельности;
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.
- оказание помощи в профессиональном самоопределении учащихся;
- формирование у учащихся духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.

Развивающие:

- пробуждение интереса к различным видам искусств;
- развитие творческого потенциала;
- развитие голосового аппарата и музыкального слуха;
- развитие координации, пластики и физической выносливости;
- развитие памяти, логики и расширение словарного запаса;
- развитие дикции, умения выражать мысли и общаться;
- развитие эстетического вкуса;
- расширение общекультурного кругозора.

Воспитательные:

- воспитание чувств любви и дружбы;
- воспитание любви к семье, родине;
- воспитание устойчивого интереса к театральному искусству;
- воспитание коммуникативных качеств личности в общении

Планируемые результаты освоения программы.

Программа реализуется в системе дополнительного образования детей как педагогическая технология, направленная на социокультурное развитие ребенка

Личностные. У ученика развивается рефлексия, он способен проявлять волевое усилие, формируется учебная мотивация, он понимает личную ответственность за свой результат.

Метапредметные. Ученик умеет составлять план действий, Ученик владеет навыками самоконтроля, он учится высказываться. Ученик умеет слушать и слышать, высказывать свои точки зрения, ученик умеет вступать в диалог, отслеживает действия партнера

Предметные.

- получит умения и навыки сценической и сценографической деятельности актера детского кукольного самодеятельного театра;
- научится применять в проектно-репетиционном процессе теоретическую и

- методическую информацию из области кукольно-театрального искусства, а также использовать опыт работы других детских самодеятельных театров;
- научиться строить планировать и решать задачи по созданию творческого продукта-спектакля,
 - получит поведенческий и образовательный опыт на основе общекультурных и социальных ценностей;
 - получит опыт рефлексивной и оценочно-аналитической деятельности в процессе работы над спектаклем детского самодеятельного кукольного театра;
 - получит навыки диалогового общения со сверстниками и взрослыми в образовательной деятельности;
 - получит знания по истории развития кукольно-театрального искусства мира.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Обучение по программе осуществляется на русском языке.

Форма обучения: очная.

Особенности реализации программы.

При реализации программы в условиях временного ограничения занятий в очной (контактной) форме значительную часть работы учащиеся могут выполнять самостоятельно, вместе с родителями, вне учебной аудитории, через Интернет источниками, на основе заданий педагога.

В связи с этим возможны внеаудиторные и заочные формы проведения занятий, например, обмен информацией с учащимися через платформу Сферум или посредством отправки видеозаданий и получения обратной связи.

Условия набора в коллектив.

В группу первого года обучения принимаются все желающие без какого-либо отбора. Во вторую и более старшие группы могут быть приняты учащиеся, прошедшие соответствующее обучение в других театрах, либо после собеседования.

Условия формирования групп.

Занятия проводятся с детьми одного возраста в группах, а также с одаренными детьми.

Допускается зачисление в группы первого второго и последующих годов обучения в течение учебного года на основании – прослушивания.

Количество обучающихся в группе.

В группы принимаются мальчики и девочки:

- 15 человек первого года обучения (занимаются 2 раза по 2 часа),
- 12 человек второго года обучения (занимаются 2 раза по 2 часа),
- 10 человек третьего года обучения (занимаются 2 раза по 2 часа),
- 8 человек четвертого года обучения (занимаются 2 раза по 2 часа),
- 8 человек пятого года обучения (занимаются 3 раза по 2 часа).

Формы организации занятий.

Каждые полгода производится промежуточный контроль учащихся с целью проверки качества усвоения ими образовательной программы. По результатам анкетирования и собеседования в конце года принимается решение о переводе ученика на следующий уровень обучения.

Форма организации деятельности учащихся.

Очно: Учебные занятия могут проводиться со всем составом объединения с соблюдением социальной дистанции и подгруппам, а также индивидуально (с наиболее способными детьми при подготовке к конкурсным мероприятиям или с детьми с особыми возможностями здоровья). В зависимости от содержания материала, его сложности, могут использоваться разные формы организации занятий. Возможны проведения занятий в условиях природной среды. Очное обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При обучении с использованием дистанционных образовательных технологии по программе, используются следующие формы занятий:

- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы;
- виртуальные музыкально-театральные гостиные;
- тесты, викторины по изученным теоретическим темам;
- адресные дистанционные консультации.

В организации дистанционного обучения по программе используется платформа Сферум.

С начала обучения создается группа, через которую, согласно расписанию, происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в электронном виде видео промежуточных результатов работы.

Формы проведения занятий. Программа предусматривает следующие формы проведения занятий: традиционное и дистанционное. Эти занятия могут проводиться в следующих формах: гостиная, экскурсия, посещение спектакля, тренинг, игра (деловая, ролевая), праздник, аукцион, викторина, мастерская, гостиная, защита проектов, дискуссия, зачет, конкурс, КВН, фестиваль, творческая встреча, концерт, репетиция.

Формы аттестации: зачет, творческая работа, конкурс, фестиваль, семейный просмотр, викторина, выпускной спектакль.

Формы фиксации образовательных результатов: аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей (мгновенная рецензия), свидетельство, сертификат, статья

Формы предъявления образовательных результатов: диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, концерт, открытое занятие, отчет итоговый. По окончании последнего года обучения предъявляется портфолио, выпускной спектакль, свидетельство об окончании программы.

Виды контроля

Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:

Вводный - проверка знаний и умений по группам на начало учебного года в форме занятий.

Промежуточный – по результатам работы в первом полугодии с учетом участия в праздниках, конкурсах различного уровня.

Итоговый – по результатам работы за год, а также открытые занятия и итоговые спектакли.

В конце учебного года по картам промежуточного и итогового контроля составляется карта учёта творческих достижений учащихся по группам.

Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

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);

«зачет» (без отметки, аттестация) – отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения (аттестация может быть выставлена по причине болезни, при владении материала).

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

-оценка годовой работы ученика;

-оценка на экзамене;

-другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждого полугодия учебного года.

Материально-техническое оснащение.

Для обеспечения учебного процесса необходимы следующие помещения:

- стационарный театр кукол, оснащённый ширмой с возможностью смены декорации, сидениями для зрителей, световой и звуковой аппаратурой, пультом управления светом и звуком, персональным компьютером, фортепиано;
- комната хранения кукол, костюмов, бутафории, музыкальных и шумовых инструментов;
- комната хранения декорации и театральных подиумов.

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного образования

Учебный план первого года обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Формы контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	3	3	6	Опрос
2	Азбука кукольного театра	10	10	20	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
3	Кукловождение	9	9	18	Визуальный контроль Опрос
4	Техника и культура речи	9	9	18	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
5	Актерское мастерство	8	8	16	Опрос Контрольное задание
6	Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности	5	5	10	Педагогическое наблюдение
7	Подготовка материальной части спектакля	8	8	16	Визуальный контроль
8	Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта - спектакля	9	9	18	Контрольный урок
9	Клубная деятельность	5	5	20	Участие в играх и конкурсах
10	Итоговое занятие	1	1	2	Анкетирование Контрольный урок
	Итого часов по году обучения	72	72	144	

Учебный план второго года обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Формы контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	3	3	6	Опрос
2	Азбука кукольного театра	10	10	16	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
3	Кукловождение	11	11	22	Визуальный контроль Опрос
4	Техника и культура речи	9	9	18	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
5	Актерское мастерство	8	8	16	Опрос Контрольное задание
6	Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности	5	5	10	Педагогическое наблюдение
7	Подготовка материальной части спектакля	6	6	12	Визуальный контроль
8	Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта – спектакля	11	11	22	Контрольный урок
9	Клубная деятельность	9	9	18	Участие в фестивалях и конкурсах
10	Итоговое занятие	2	2	4	Анкетирование Контрольный урок
	Итого часов по году обучения	72	72	144	

Учебный план третьего года обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Формы контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	2	2	4	Опрос
2	Азбука кукольного театра	11	11	22	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
3	Кукловождение	9	9	18	Визуальный контроль Опрос
4	Техника и культура речи	9	9	18	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
5	Актерское мастерство	8	8	16	Опрос Контрольное задание
6	Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности	5	5	10	Педагогическое наблюдение
7	Подготовка материальной части спектакля	8	8	16	Визуальный контроль
8	Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта – спектакля	9	9	18	Контрольный урок
9	Клубная деятельность	10	10	20	Участие в фестивалях и конкурсах
10	Итоговое занятие	1	1	2	Анкетирование Контрольный урок
	Итого часов по году обучения	72	72	144	

Учебный план четвертого года обучения

№№ п/п	Название раздела	Количество часов			Формы контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	1	1	2	Опрос
2	Азбука кукольного театра	9	9	18	Индивидуальный подход Самооценка
3	Кукловождение	10	10	20	Визуальный контроль Опрос
4	Техника и культура речи	9	9	18	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
5	Актерское мастерство	8	8	16	Опрос Контрольное задание
6	Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности	7	7	14	Педагогическое наблюдение
7	Подготовка материальной части спектакля	8	8	16	Самооценка
8	Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта - спектакля	9	9	18	Контрольный урок Самооценку
9	Клубная деятельность	10	10	20	Участие в фестивалях и конкурсах
10	Итоговое занятие	1	1	2	Анкетирование Контрольный урок
	Итого часов по году обучения	72	72	144	

Учебный план пятого года обучения

№№ п/п	Название раздела	Количество часов			Формы контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Вводное занятие	1	1	2	Опрос
2	Азбука кукольного театра	14	14	28	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
3	Кукловождение	15	15	30	Визуальный контроль Опрос
4	Техника и культура речи	14	14	28	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
5	Актерское мастерство	13	13	26	Опрос Контрольное задание
6	Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности	7	7	14	Педагогическое наблюдение
7	Подготовка материальной части спектакля	13	13	26	Визуальный контроль
8	Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта - спектакля	14	14	28	Контрольный урок
9	Клубная деятельность	16	16	32	Участие в фестивалях и конкурсах
10	Итоговое занятие	1	1	2	Анкетирование Контрольный урок
	Итого часов по годам обучения	108	108	216	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

к дополнительной общеразвивающей программе
«Театр куклы, актера и маски “Волшебный мир»
1 год обучения (144 часа)

Задачи

Обучающие: формирование умений и навыков сценической и сценографической деятельности актера детского кукольного самодеятельного театра.

Развивающие: развитие памяти, логики и расширение словарного запаса, развитие дикции, умения выражать мысли и общаться.

Воспитательные: воспитание устойчивого интереса к театральному искусству, воспитание коммуникативных качеств личности в общении.

Особенность 1 года обучения

Работа с учащимися направлена в первую очередь на преодоление боязни сцены, обучение работе в команде и дисциплине.

Содержание первого года обучения

1. Введение в программу

Теория. Инструктаж по технике безопасности.

История коллектива самодеятельного детского кукольного театра и учреждения дополнительного образования детей (просмотр фотостенда, альбомов, помещений театра). Правила техники безопасности при работе с куклой. Постановка цели и задач на год обучения. Знакомство с понятием «театральный тренинг». Работа с «портфолио». Правила поведения в театре и в общественных местах.

Практика. Игры на знакомство. Самостоятельная работа: знакомство с устройством страницы театра на платформе Сферум.

Игры на коммуникацию. Тренинг по снятию голосового зажима. Приемы работы с «портфолио»

Интеллектуально-ситуационная игра «Мы в театре».

2. Азбука кукольного театра

Теория. Краткая история возникновения кукольного театра. Театральная терминология.

Знакомство с куклами и деятельностью актеров кукольного театра. Знакомство с книгой С.В.Образцова “Всю жизнь я играю в куклы”. история Большого кукольного театра. Просмотр конкурсного спектакля всероссийского фестиваля «Букет марионеток» (Аничков дворец). Просмотр видео-спектакля Образцового детского театра «Маленькая страна» - «Русалочка».

Просмотр видео-спектакля Государственного театр куклы, актера и маски «Арлекин» г.Омск – «Кот в сапогах». Специальности работников в театре кукол: бутафоры, осветители, художники, звукорежиссеры, декораторы, инженеры-механики и др. Лексика и терминология кукольного театра.

Практика. Тренинг по диалоговой коммуникации. Тренинг «Я и кукла». Тренинг «Живая рука кукловода». Посещение БТК. Знакомство с «Большим театром кукол» . Просмотр кукольного спектакля с последующим обсуждением. Беседа по плану:

1. Что понравилось?
2. Какие декорации запомнились?
3. Назовите черты героев положительных и отрицательных и т.д. Обсуждение просмотренного

материала.

Ситуативные игры «Мы работаем в театре кукол». Интеллектуально-ситуативные игры. Тренинг на коммуникацию.

3. Кукловождение

Теория. Знакомство с планшетной куклой. Особенности верховых кукол. Продолжение знакомства с планшетной куклой. Передача эмоционального состояния героя. Продолжение работы над актерской техникой кукловода: актеры общаются друг с другом через кукол. Понимание актерской техники кукловода: актеры общаются друг с другом через кукол

Практика. Ходьба и бег с поворотами. Уровень и вертикальность кукол. Движение кукол под музыку. Музыкальные этюды. Работа над характером персонажа, в соответствии с образом управления куклой(в виде жеста, движения тела). Работа кукол с предметами. Коллективные этюды.

4. Техника и культура речи

Теория. Знакомство с понятием «Голосовой аппарат» . Знакомство с понятием «Речевой аппарат» Знакомство с понятием «Резонатор». Знакомство с понятием «Артикуляция».

Соизмерение громкости высказывания с учетом расстояния до зрителя. Работа над характером высказывания. Принципы и средства интонационной выразительности. Знакомство с дыхательным аппаратом. Управление своим дыханием в процессе речи.

Практика. Упражнения на владение голосовым аппаратом. Речеголосовые тренинги. Развитие резонаторной системы через массаж. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика. Голосовые тренинги по теме.

Самостоятельная работа: Упражнения для развития дыхания. Работа над интонационной выразительностью. Дыхательная гимнастика. Упражнения на укрепление дыхательного аппарата.

5. Актерское мастерство

Теория. Особенности профессии «Актер кукольного театра». Формирование умения действовать на сцене в условиях «публичного одиночества». Работа с партнером. Работа в команде. Создание образа персонажа.

Сценическое движение.

Практика. Тренинг «Я-кукольник». Диалоговые тренинги. Игровые конкурсы. Участие в коллективных театральных играх. Знакомство с понятием «Сценарий пьесы». Определение этапов подготовки спектакля. Распределение ролей, обязанностей. Диалоговые тренинги. Игровые конкурсы

Чтение в соответствующем образе кукловодами своих ролей. Игра-конкурс. Работа над пластикой куклы

6. Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности

Теория. Пьеса. Особенности пьесы в кукольном театре. Прочтение выбранной пьесы. Повторная читка пьесы. Знакомство с понятием «Сценарий пьесы». Роли и обязанности актеров в спектакле

Практика. Знакомство и чтение пьесы.

Мини-дискуссия (Понравилась ли пьеса? Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль пьесы?)

Продолжение дискуссии по пьесе (Когда и где происходит действие пьесы? Какие картины представляете при чтении? Какие декорации можете предложить к пьесе?). Определение этапов подготовки спектакля

Распределение ролей, обязанностей.

7. Подготовка материальной части спектакля

Теория. Знакомство с понятием «Материальная часть спектакля». Знакомство с техникой папье-маше. Основы взаимодействия со зрителем. Знакомство с различными видами ткани: ситец, бархат, шерсть, фетр.

Знакомство с куклами-клубочками. Особенности изготовления декораций из картона

Практика. Работа над эскизом афиши к спектаклю «Лапоток». Изготовление основы из пластилина.

Работа над афишей по эскизу к спектаклю «Лапоток». Изготовление пригласительных билетов.

Подбор элементов ткани костюма для выбранного персонажа.

Декорации из картона красочного оформления (деревья, цветы, птицы, облака и т.д.).

8. Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта – спектакля.

Теория. Беседа на тему «Значение репетиционной работы в подготовке спектакля». Анализ пьесы, характера героев.

Понятие физического поведения кукол, вытекающего из действенных задач роли. Углубленный анализ пьесы, характера героев. Значение интонации, настроения и чувств в раскрытии характера персонажа. Обучение соединению действий куклы со словами своей роли. Значение звукового оформления спектаклей

Знакомство с понятием «Мизансцена». Особенности демонстрации творческого проекта - спектакля

Практика. Пробные этюды на материале пьесы.

Репетиционная работа над характером героев. Этюды на материале пьесы.

Инсценировка небольших стихотворений. Упражнения с куклой. Использование различных предметов для создания шумовых и звуковых эффектов. Построение мизансцен на заданную тему. Отработка спектакля в целом.

9. Клубная деятельность

Теория. Подготовка к празднику. Совместная досуговая программа с родителями «Новогодний карнавал». Подготовка к празднику.

Практика. Праздник «Театральная гостиная». Праздник «Здравствуй, Старый Новый год!» Совместная досуговая программа с родителями «Равнение на пап!». Праздник «Цветы для мамы».

Совместная досуговая программа с родителями «Закрытие театрального сезона».

Творческая встреча с актерами самодеятельного детского кукольного театра г. Сестрорецк.

Праздник «День кукольника». Рабочий семейный просмотр спектакля.

Семейная гостиная «Здравствуй, лето!».

10. Итоговое занятие

Теория. Подготовка к показу спектакля

Практика. Демонстрация итогового спектакля.

Планируемые результаты

Личностные: формирование учебной мотивации, появление чувства ответственности за свой результат.

Метапредметные: умение слушать, слышать, высказывать свою точку зрения.

Предметные: получение первоначальных знаний по истории развития кукольно-театрального искусства мира, умение управлять планшетной куклой, владение основами сценической речи.

Рабочая программа

к дополнительной общеразвивающей программе
«Театр куклы, актера и маски “Волшебный мир»
2 год обучения

Задачи

Обучающие: формирование умений использовать в проектно-репетиционном процессе теоретическую и методическую информацию из области кукольно-театрального искусства и опыта работы других детских самодеятельных театров, формирование навыков диалогового общения, формирование у учащихся духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.

Развивающие: развитие творческого потенциала, голосового аппарата, музыкального слуха и эстетического вкуса;

Воспитательные: воспитать любовь к семье, родине, устойчивый интерес к театральному искусству, умение общаться в коллективе.

Особенность обучения группы 2

Работа с учащимися направлена в первую очередь на правильное управление куклой (держат уровень и т.д.) и умение взаимодействовать с партнёром.

Содержание второго года обучения

1. Вводное занятие.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Работа с «портфолио».

Знакомство с целями и задачами 2-го года обучения (просмотр фотостенда, альбомов, помещений театра). Правила техники безопасности при работе с куклой. Правила поведения в театре и в общественных местах.

Практика. Игры на коммуникацию. Игры на развитие речи. Приемы работы с «портфолио».

Игры на развитие речи. Приемы работы с «портфолио»

Интеллектуально-ситуационная игра «Мы в театре»

2. Азбука кукольного театра

Теория. История Российского театра кукол (театр Петрушки). История Российского театра. Фольклорный театр.

Лексика и терминология кукольного театра. Просмотр видео-спектакля «Гадкий утёнок». Специальности работников в театре кукол: бутафоры, осветители, художники, звукорежиссеры, декораторы, инженеры-механики и др. Изучение сценариев «Петрушкины проделки». Просмотр видеофрагментов кукольного спектакля С.В.Образцова «Необыкновенный концерт». «Комедии» Петрушки.

Практика. Кукловождение (перчаточная кукла). Этюд «Общение кукол». Интеллектуально-ситуативные игры. Тренинг на коммуникацию. Беседа по плану: 1. Что понравилось? 2. Какие декорации запомнились? 3. Назовите черты героев положительных и отрицательных и т.д. Обсуждение просмотренного материала. Ситуативные игры «Мы работаем в театре кукол». Этюды на заданную тему. Чтение сценария комедии по ролям.

3. Кукловождение

Теория. Театральная терминология. Азбука театра. История Российского театра кукол (театр Петрушки). Особенности верховых кукол. Знакомство с перчаточной куклой. Передача эмоционального состояния героя.

Продолжение работы над актерской техникой кукловода: актеры общаются друг с другом через кукол.

Понимание актерской техники кукловода: актеры общаются друг с другом через кукол.

Практика. Тренинг «Я и кукла». Кукловождение (перчаточная кукла). Ходьба и бег с поворотами. Уровень и вертикальность кукол. Движение кукол под музыку. Музыкальные этюды. Работа над характером персонажа, в соответствии с образом управления куклой (в виде жеста, движения тела). Коллективные этюды. Работа кукол в движении.

4. Техника и культура речи

Теория. Повтор материала «Голосовой аппарат». Работа над характером высказывания. Речевой аппарат.

Динамика сценической речи. Средства интонационной выразительности. Повтор темы «Дыхательный аппарат».

Способы управления дыханием в процессе речи. «Артикуляция». «Резонатор».

Практика. Упражнения на владение голосовым аппаратом. Голосовые тренировки. Рече-голосовые тренировки.

Работа над интонационной выразительностью. Дыхательная гимнастика. Упражнения на укрепление дыхательного аппарата. Артикуляционная гимнастика. Массаж, как средство развития резонаторной системы.

5. Актерское мастерство

Теория. Сценическое движение. Пространство сцены. Работа на сцене. Работа с партнером. Создание образа персонажа. Особенности профессии «Актер кукольного театра». «Создание образа персонажа». Работа в паре с партнёром.

Практика. Работа над пластикой куклы. Этюды и тренировки на сцене. Диалоговые тренировки в условиях сцены.

Этюд-фантазия «Я создаю образ». Тренинг «Я-кукольник». Игра «Я – игрушка в магазине». Парные игры.

6. Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности

Теория. Роли и обязанности актеров в спектакле. «Сценарий пьесы». Читка пьесы. Работа над пьесой - коллективное творчество. Акценты и интонация в пьесе.

Практика. Распределение ролей, обязанностей. Определение этапов подготовки спектакля. Продолжение дискуссии по пьесе (Когда и где происходит действие пьесы? Какие картины представляете при чтении? Какие декорации можете предложить к пьесе?). Чтение пьесы по ролям. Завершение работы над спектаклем.

7. Подготовка материальной части спектакля.

Теория. Знакомство с техникой папье-маше. Одежда для сцены. Декорации театра. Зритель и театр.

Особенности изготовления декораций из бумаги.

Практика. Изготовление бумажных слоев папье-маше. Декоративное оформление спектакля. Декоративное оформление спектакля из готовых элементов. Разработка и изготовление пригласительных билетов.

Изготовление декорации из бумаги.

8. Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта – спектакля.

Теория. Единение действий куклы со словами роли. Беседа на тему «Значение репетиционной работы в подготовке спектакля. Рабочее пространство спектакля. «Рифма». Особенности демонстрации творческого проекта – спектакля. Углубленный анализ пьесы, характера героев. Углубленный анализ пьесы, характера героев – продолжение. Каноны развития сюжетной линии. Значение интонации, настроения и чувств в раскрытии характера персонажа. Поиск физического поведения кукол, вытекающего из действенных задач роли.

Значение звукового оформления спектаклей.

Практика. Упражнения с куклой. Этюды на материале пьесы. Этюды с использованием двух планов. Игра: «Договори фразу в рифму». Отработка спектакля в целом. Этюды по перевоплощению героев. Репетиционная работа над характером героев. Тренинг: «Мы

сочиняем сюжет сказки». Игра «Режиссёры и актёры».

Игра «Оправдание жеста». Использование различных предметов для создания шумовых и звуковых эффектов.

9. Клубная деятельность

Практика. Праздник «Посвящение в кукловоды». Совместная досуговая программа с родителями «Подарок для мамы». Совместная досуговая программа с родителями «Международный день матери».

Совместная досуговая программа с родителями «Здравствуй, Новый год!». Совместная досуговая программа с родителями «Равнение на пап!». Совместная досуговая программа с родителями «Международный день кукольника». Творческая встреча с актёрами самодеятельного детского кукольного театра г. Сестрорецка.

Совместная досуговая программа с родителями «Этот день победы...». Рабочий семейный просмотр спектакля.

10. Итоговое занятие. Демонстрация итогового спектакля.

Планируемые результаты

Личностные: развитие рефлексии, способность проявлять волевое усилие, формирование учебной мотивации.

Метапредметные: умение творчески подходить к решению нестандартных задач.

Предметные: получение умений и навыков сценической и сценографической деятельности актёра детского кукольного самодеятельного театра и получение знаний по истории становления Российского театра.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

к дополнительной общеразвивающей программе

«Театр куклы, актёра и маски “Волшебный мир»

3 год обучения (144 часа)

Задачи

Обучающие: формирование умений использовать в проектно-репетиционном процессе теоретическую и методическую информацию из области кукольно-театрального искусства и опыта работы других детских самодеятельных театров.

Развивающие: развитие творческого потенциала, общекультурного кругозора, координации, пластики и физической выносливости, дикции и умения выражать мысли.

Воспитательные: воспитание устойчивого интереса к театральному искусству и коммуникативных качеств личности в общении.

Особенность обучения группы 3

Работа в 3 группе направлена на то, чтобы у учащегося развилось:

- устойчивое желание выступать перед зрителями;
- самостоятельность в принятии решений;
- инициативность.

Содержание программы 3 года обучения

1. Вводное занятие

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с целями и задачами 3-го года обучения (просмотр фотостенда, альбомов, помещений театра). Правила техники безопасности при работе с куклой. Работа с «портфолио».

Практика. Игры на коммуникацию. Игры на развитие речи. Приемы работы с «портфолио».

2. Азбука кукольного театра

Теория. История возникновения тростевых кукол. Конструкция тростевых кукол. Театр Ефимовых. «Басни Крылова». Куклы-животные. Правила игры куклами-животными. Лексика и терминология кукольного театра. Просмотр видео-спектакля «Кот в сапогах». Специальности работников в театре кукол: бутафоры, осветители, художники, звукорежиссеры, декораторы, инженеры-механики и др. Просмотр видео-спектакля «Три поросёнка». Просмотр цирковых видео-фрагментов кукольного спектакля С.В. Образцова «Необыкновенный концерт». Закрепление материала по теме куклы-животные.

Практика. Кукловождение (тростевая кукла). Этюды на пластику рук. Этюды с тростевыми куклами-животными. Этюд «выразительность рук». Интеллектуально-ситуативные игры. Тренинг «Мы в зоопарке». Беседа по плану: 1. Что понравилось? 2. Какие декорации запомнились? 3. Назовите черты героев положительных и отрицательных и т.д. Обсуждение просмотренного материала. Ситуативные игры «Мы работаем в театре кукол». Тренинг «Путешествие в мир кукол».

3. Кукловождение

Теория. Знакомство с управлением тростевой куклой. Особенности верховых кукол. Особенности управления куклами-животными. Особенности управления куклами-животными. Значение жеста у тростевых кукол. Работа над актерской техникой кукловода: актеры общаются друг с другом через кукол.

Особенности при работе тростевых кукол с предметами. Обобщение материала по управлению тростевыми куклами

Практика. Отработка приёмов управления руками куклы. Упражнение «Держим уровень куклы! Уровень и вертикальность кукол. Движение кукол под музыку. Музыкальные этюды. Работа над характером персонажа, в соответствии с образом управления куклой (в виде жеста, движения тела). Коллективные этюды. Работа кукол с предметами (передача предметов).

4. Техника и культура речи

Теория. Голосовой аппарат. Работа над характером высказывания. Речевой аппарат. Уровень громкости высказывания с учетом расстояния до зрителя. Принципы и средства интонационной выразительности.

Дыхательный аппарат. Правильное дыхание в процессе речи. Артикуляция. Резонатор - продолжение

Практика. Упражнения на владение голосовым аппаратом. Голосовые тренировки. Упражнения-скороговорки. Голосовые тренировки по теме. Работа над интонационной выразительностью. Дыхательная гимнастика. Упражнения на укрепление дыхательного аппарата. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика. Тренинг «Резонатор»

5. Актерское мастерство

Теория. Сценическое движение. Формирование умения использовать сценическое пространство. Работы с партнером. Создание образа персонажа. Актер кукольного театра. Работа в команде.

Практика. Работа над пластикой куклы. Этюды и тренировки по использованию сцены. Диалоговые тренировки. Тренинг «Образ на заданную тему». Тренинг «Я-кукольник». Игра-конкурс. Аукцион образов.

6. Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности

Теория. Роли и обязанности актеров в спектакле. Знакомство со сценарием пьесы. Чтение пьесы. Особенности пьесы в кукольном театре. Закрепление материала «Пьеса в кукольном театре»

Практика. Распределение ролей, обязанностей. Определение этапов подготовки спектакля. Продолжение дискуссии по пьесе (Когда и где происходит действие пьесы? Какие картины представляете при чтении? Какие декорации можете предложить к пьесе?) Чтение пьесы. Показ спектакля и обсуждение (Понравилась ли пьеса? Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль пьесы?)

7. Подготовка материальной части спектакля

Теория. Продолжение знакомства с техникой папье-маше. Знакомство с техникой папье-маше. Правила просушки. Правила лакировки. Знакомство с видами тканей

Практика. Изготовление основы бутафории из пластилина. Изготовление нижних слоев папье-маше. Этап оклейки папье-маше. Разрезка заготовки и съём с основы. Склеивание частей заготовки и грунтовка. Раскраска заготовки бутафории. Просушка. Последний этап в изготовлении бутафории – лакировка. Изготовление декораций из тканей

8. Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта-спектакля

Теория. Обучение соединению действий куклы со словами своей роли. Беседа на тему «Значение репетиционной работы в подготовке спектакля». Углублённое изучение материала по теме «Мизансцена».

Особенности демонстрации творческого проекта – спектакля. Углубленный анализ пьесы, характера героев. Углубленный анализ пьесы, характера героев – продолжение. Значение интонации, настроения и чувств в раскрытии характера персонажа. Значение интонации, настроения и чувств в раскрытии характера персонажа – продолжение. Значение звукового оформления спектаклей.

Практика. Упражнения с куклой. Пробные этюды на материале пьесы.

Построение мизансцен на заданную тему. Отработка спектакля в целом. Этюды на материале пьесы.

Репетиционная работа над характером героев. Инсценировка небольших стихотворений Агнии Барто.

Публичные выступления. Использование различных предметов для создания шумовых и звуковых эффектов.

9. Клубная деятельность

Теория. Подготовка к празднику.

Практика. Праздник «Посвящение в кукловоды. Совместная досуговая программа с родителями «Подарок для мамы». Совместная досуговая программа с родителями «Международный день матери».

Совместная досуговая программа с родителями «Здравствуй, Новый год!». Совместная досуговая программа с родителями «Равнение на пап!». Совместная досуговая программа с родителями «Международный день кукольника». Творческая встреча с актерами самодеятельного детского кукольного театра г. Сестрорецка. Совместная досуговая программа с родителями «Этот день победы...»

Рабочий семейный просмотр спектакля. Семейная гостиная «Здравствуй, лето!»

10. Итоговое занятие.

Практика. Демонстрация итогового спектакля. Подведение итогов года по портфолио.

Планируемые результаты

Личностные: развитая рефлексия, способность проявлять волевое усилие, стойкая учебная мотивация, личная ответственность за результат.

Метапредметные: умение составлять план действий, владение навыками самоконтроля, умение высказываться.

Предметные: опыт рефлексивной и оценочно-аналитической деятельности в процессе работы над спектаклем детского самодеятельного кукольного театра, навыки управления тростевой куклой.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
к дополнительной общеразвивающей программе
«Театр куклы, актера и маски “Волшебный мир»

4 год обучения (144 часа)

Задачи

Обучающие: формирование умений строить и решать задачи по созданию творческого продукта-спектакля, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

Развивающие: развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, расширение общекультурного кругозора.

Воспитательные: воспитание устойчивого интереса к театральному искусству, формирование у учащихся духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания.

Особенность обучения группы 4

Работа в 4 группе направлена на то, чтобы у учащегося развилось:

- устойчивое желание выступать перед зрителями;
- самостоятельность в принятии решений;
- инициативность.

Содержание программы 4 года обучения

1. Вводное занятие

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с целями и задачами 4-го года обучения (просмотр фотостенда, альбомов, помещений театра). Правила техники безопасности при работе с куклой.

Практика. Игры на коммуникацию

2. Азбука кукольного театра

Теория. Азбука театра. История театра кукол Италии (куклы на верёвочках). История театра кукол Италии (возникновение планшетной куклы). История театра кукол Италии (Пульчинелла). История театра кукол Англии (Панч). История театра кукол Франции (Полишенель). История театра кукол Франции (Гиньоль). История театра кукол Германии (Касперле)

Практика. Кукловождение (куклы на верёвочках). Кукловождение (куклы, танцующие на доске). Кукловождение (перчаточная кукла). Кукловождение Чтение по ролям. Проказы Панча.

3. Кукловождение.

Теория. Театральная терминология. Приёмы работы с перчаточной куклой. Куклы на верёвочках. Кукла, танцующая на доске. Кукла, танцующая на доске. Куклы «Сражающиеся рыцари». Планшетная кукла. Передача эмоционального состояния героя. Продолжение работы над актерской техникой кукловода: актеры общаются друг с другом через планшетные куклы. Просмотр фрагментов фильма о Матее Копецком «Мой Кашпарек». История театра кукол Чехии (Кашпарек).

Практика. Тренинг «Я и кукла». Перчаточная кукла. Основы игры. Основы управления. Технология управления.

Работа над характером персонажа, в соответствии с образом управления куклой (в виде жеста, движения тела). Коллективные этюды с планшетными куклами. Работа кукол с предметами. Куклы на нитях.

4. Техника и культура речи

Теория. Повтор материала «Голосовой аппарат». Работа над характером высказывания. Повтор материала «Речевой аппарат». Соизмерение громкости высказывания с учетом расстояния до зрителя. Интонационная выразительность.

Особенности работы с дыхательным аппаратом. Управление своим дыханием в процессе речи. Повторение темы «Артикуляция». Тема - «Резонатор»

Практика. Упражнения на владение голосовым аппаратом. Голосовые тренировки. Речеголосовые тренировки. Работа над интонационной выразительностью. Дыхательная гимнастика. Упражнения на укрепление дыхательного аппарата. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика. Развитие резонаторной системы через массаж.

5. Актерское мастерство

Теория. Сценическое движение. Закрепление материала «Мизансцена». Продолжение работы с партнером. Работа с партнером. Сценическое внимание. Слушать и слышать. Мимика и жест. Работа в команде.

Практика. Работа над пластикой куклы. Этюды и тренировки. Диалоговые тренировки. Игровые конкурсы. Упражнения и тренировки. Тренировки и упражнения. Участие в коллективных театральных играх.

6. Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности

Теория. Работа над музыкальным оформлением. Порядок работы над сценарием. Оформление спектакля (задники, декорация). Световое оформление. Порядок рабочего прогона спектакля.

Практика. Выбор исполнителей для музыкального оформления. Определение этапов подготовки спектакля. Оформление спектакля. Управление светом. Спектакль с последующим обсуждением (Понравился ли спектакль?)

7. Подготовка материальной части спектакля

Теория. Знакомство с пьесой. Аукцион ролей. Материал для задника. Реквизит. Театральный фотостенд. Афиша к спектаклю. Разработка эскизов пригласительных билетов.

Практика. Чтение по ролям. Пробные чтения отрывков. Выбор материала и оформление задника. Изготовление реквизита к спектаклю. Тематическое оформление стенда к спектаклю. Изготовление театральной афиши. Изготовление пригласительных билетов.

8. Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта-спектакля

Теория. Соединение действий куклы со словами своей роли. Беседа на тему «Значение репетиционной работы в подготовке спектакля». Планирование мизансцен. Планирование структуры спектакля. Углубленный анализ пьесы, характера героев. Значение интонации, настроения и чувств. Поиск физического поведения кукол, вытекающего из действенных задач роли. Динамические оттенки речи в спектакле.

Практика. Упражнения с куклой. Пробные этюды на материале пьесы. Просмотр спектакля с последующим обсуждением. Построение и репетиции мизансцен. Фон для спектакля. Оформление задника. Работа над отрывками спектакля. Этюды на материале пьесы. Работа над образами героев спектакля. Работа над частями спектакля.

9. Клубная деятельность

Теория. Подготовка к просмотру спектакля на Всероссийском фестивале «Букет марионеток». Подготовка к совместной досуговой программе с родителями.

Практика. Праздник «Посвящение в кукловоды». Совместная досуговая программа с родителями. Совместная досуговая программа с родителями «Здравствуй, Новый год!». Изготовление реквизита к спектаклю. Творческая встреча с актерами самодеятельного детского

кукольного театра г. Сестрорецк. Совместная досуговая программа с родителями «Этот день победы...». Рабочий семейный просмотр спектакля. Семейная гостиная «Здравствуй, лето!»

10. Итоговое занятие

Практика. Демонстрация итогового спектакля. Подведение итогов года по портфолио.

Планируемые результаты

Личностные: устойчивый интерес к участию в публичных выступлениях и фестивалях.

Метапредметные: умеет слушать и слышать, высказывать свою точку зрения, а также поддерживать диалог с партнерами и зрителем.

Предметные: умение применять в проектно-репетиционном процессе теоретическую и методическую информацию из области кукольно-театрального искусства, а также использовать опыт работы других детских самодеятельных театров.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

к дополнительной общеразвивающей программе
«Театр куклы, актера и маски “Волшебный мир»

5 год обучения (216 часа)

Задачи

Обучающие: закрепление умений и навыков сценической и сценографической деятельности актера детского кукольного самодеятельного театра и выявление, и поддержка талантливых и одаренных детей, в том числе оказание помощи в профессиональном самоопределении учащихся.

Развивающие: укрепление голосового аппарата, музыкального слуха, развитие дикции и умения выражать мысли.

Воспитательные: воспитание любви к семье, родине, формирование гражданской позиции.

Особенность обучения группы 5

Работа в 5 группе направлена на то, чтобы у учащегося развилось:

- выносливость;
- самостоятельность в принятии решений;
- умение анализировать свои действия;
- умение принимать верные решения и действия при возникновении нестандартной ситуации;
- память.

Содержание программы 5 года обучения

1. Вводное занятие.

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с целями и задачами 5-го года обучения (просмотр фотостенда, альбомов, помещений театра). Правила техники безопасности при работе с куклой.

Практика. Игры на коммуникацию.

2. Азбука кукольного театра

Теория. История Итальянского театра кукол (театр Марионеток). Играют, поют и танцуют марионетки Италии. Японский театр Бунраку. Особенности управления Японскими куклами. Кукла на перекладине.

Знакомство с Китайским театром. Сун-У-Кун – главный герой Китайского театра. Virtuозность Китайских кукольников. История театра кукол Бельгии. Театр теней Бирмы. Просмотр Китайского спектакля «Путешествие на запад»

Практика. Работа с куклой-марионеткой. Управление марионеткой. Управление куклой. Управление верховыми куклами. Куклы-рыцари. Куклы теневого театра. Обсуждение просмотренного материала.

3. Кукловождение

Теория. Знакомство с марионеткой. Знакомство с напольной куклой. Мимирующая кукла. Особенности управления мимирующей куклой. Кукла на перекладине. Куклы-перевёртыши. Кукла с живой рукой.

Особенности игры с куклой с живой рукой. Кукла теневого театра. Фрагменты выступления С.В.Образцова с куклой с живой рукой. Знакомство с текстильной куклой. Кукольный калейдоскоп.

Практика. Работа с марионеткой. Пластика напольной куклой. Говорящая кукла. Поющая мимирующая кукла.

Управление куклой. Упражнение по управлению. Тренинги по управлению куклой-перевертышем.

Игра куклой с живой рукой. Этюды по теме. Движение в плоскости экрана. Упражнение по теме после обсуждения. Одежда куклы. Театральная викторина.

4. Техника и культура речи

Теория. Повтор материала «Голосовой аппарат». Работа над характером высказывания. Знакомство с понятием «Речевой аппарат». Соизмерение громкости высказывания с учетом расстояния до зрителя.

Принципы и средства интонационной выразительности. Знакомство с дыхательным аппаратом.

Управление своим дыханием в процессе речи. Знакомство с понятием «Артикуляция».

Знакомство с понятием «Резонатор». Переключение слуховых восприятий «Слушать и слышать».

Владение словом-инструментом общения. (Ударение. Смысл.) Повтор материала «Голосовой аппарат». Скороговорки

Практика.

Практика. Упражнения на владение голосовым аппаратом. Голосовые тренинги. Речеголосовые тренинги. Работа над интонационной выразительностью. Дыхательная гимнастика. Упражнения на укрепление дыхательного аппарата. Упражнения на развитие артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика. Развитие резонаторной системы через массаж. Упражнение-этиюд «Рождение слова». Упражнение «Телеграмма». Упражнения на владение голосовым аппаратом. «Эхо».

Упражнения на владение голосовым аппаратом. «Коллективное приветствие». Состязание «Кто кого переговорит».

5. Актерское мастерство

Теория. Сценическое движение. Формирование умения действовать на сцене в условиях «публичного одиночества». Работа с партнером. Продолжение работы с партнером. Создание образа персонажа.

Особенности профессии «Актер кукольного театра». Продолжение темы «Создание образа персонажа».

Работа в команде. Ощущение коллективности творчества. Ощущение коллективности творчества. Живые руки-выразительные руки. Сценическое движение.

Практика. Работа над пластикой куклы. Этюды и тренинги. Диалоговые тренинги. Игровые конкурсы.

Чтение в соответствующем образе кукловодами своих ролей. Тренинг «Я-кукольник». Игра-конкурс.

Участие в коллективных театральных играх. Тренинг «Хор». Тренинг «Оркестр». Упражнение «Змея-паук». «Котята и крылья». Работа над пластикой куклы.

6. Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности

Теория. Роли и обязанности актеров в спектакле. Знакомство с понятием «Сценарий пьесы». Читка пьесы.

Прочтение выбранной пьесы

Практика. Распределение ролей, обязанностей. Определение этапов подготовки спектакля.

Пьеса. Особенности пьесы в кукольном театре.

Продолжение дискуссии по пьесе (Когда и где происходит действие пьесы? Какие картины представляете при чтении? Какие декорации можете предложить к пьесе?) Знакомство и чтение пьесы.

Мини-дискуссия (Понравилась ли пьеса? Хотелось бы сыграть ее? Какова главная мысль пьесы?)

7. Подготовка материальной части спектакля

Теория. Знакомство с техникой папье-маше. Особенности папье-маше. Сушка папье-маше и её особенности. Особенности выклейки папье-маше. Особенности изготовления декораций из картона.

Приёмы снятия с основы и склеивания частей папье-маше. Особенности просушки папье-маше. Особенности грунтовки папье-маше. Одежда кукол. Особенности раскраски папье-маше. Завершающий этап изготовления папье-маше

Практика. Изготовление основы папье-маше. Изготовление первых слоёв папье-маше. Изготовление средних слоёв бутафории. Особенности верхних слоёв папье-маше. Скульптурное изображение головы персонажей из пластилина. Изготовление верхнего слоя бутафории. Декорации из картона красочного оформления (деревья, цветы, птицы, облака и т.д.). Завершение работы над бутафорией. Склеивание частей. Офактуривание изделия. Оформление одежды кукол: пуговицы, бусы, шерстяные нитки, мочалки, мех. Раскраска изделия. Покрытие изделия лаком

8. Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта – спектакля

Теория. Обучение соединению действий куклы со словами своей роли. Беседа на тему «Значение репетиционной работы в подготовке спектакля». Повторение понятия «Мизансцена». Особенности демонстрации творческого проекта – спектакля. Углубленный анализ пьесы, характера героев. Углубленный анализ пьесы, характера героев – продолжение. Значение интонации, настроения и чувств в раскрытии характера персонажа. Поиск физического поведения кукол, вытекающего из действенных задач роли. Звуковое оформления спектаклей. Углубленный анализ пьесы, характера героев. Значение интонации, настроения и чувств в раскрытии характера персонажа. Поиск физического поведения кукол, вытекающего из действенных задач роли. Значение музыкального оформления спектаклей. Беседа на тему «Значение репетиционной работы в подготовке спектакля»

Практика. Тренинг «Живая кукла». Пробные этюды на материале пьесы. Построение мизансцен на заданную тему. Отработка спектакля в целом. Этюды на материале пьесы. Репетиционная работа над характером героев. Инсценировка небольших стихотворений. Этюды на материале пьесы. Использование различных предметов для создания шумовых и звуковых эффектов. Репетиционная работа над характером героев. Интонационные акценты. Вокальные и инструментальные музыкальные упражнения. Пробные этюды на материале пьесы.

9. Клубная деятельность

Теория. Основы сценической работы на публике. Пространственная ориентация на сцене. Пространственная ориентация на сцене. Выступление «Посвящение в кукловоды». Подготовка к празднику. Участие в благотворительной акции дети-детям. Подготовка к встрече с театром-спутником

Практика. Этюды актёр-зритель. Тренинг «Я и сцена». Выступление перед учащимися театральной студии. Выступление «Новый год у ворот». Выступление «Посвящение в кукловоды». Семейный просмотр спектакля. Выступление «Посвящение в кукловоды. Встреча с

актерами самодеятельного детского кукольного театра г. Сестрорецка. Выступление «День кукольника». Праздник «День смеха». Выступление «Здравствуй лето».

10. Итоговое занятие

Практика. Подведение итогов обучения. Аттестация выпускников по результатам просмотра выпускного спектакля и портфолио. Вручение свидетельств об окончании программы.

Планируемые результаты

Личностные: формирование гармоничной личности.

Метапредметные: владение навыками самоконтроля и быстрых способов решения по выходу из нестандартных ситуаций.

Предметные: умение управлять куклами различных систем, знание истории зарубежных театров, принимать участие в городских театральных фестивалях и конкурсах на высоком театральном уро

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно-методический комплекс, пособия и рекомендации

Учебные видеоматериалы: спектакли и фрагменты спектаклей ведущих театров кукол. Видео мастер классов специалистов в области кукольного театра. Видео уроков, репетиций и спектаклей театра ВМ.

Учебные аудиоматериалы: библиотека фонограмм для спектаклей и уроков.

Наглядные пособия и материалы: картины, фотографии, репродукции, портреты, куклы-клубочки, афиши, эскизы, пригласительные билеты, магнитные доски для букв, буквы-флажки для игровых программ, материал для игрового счёта, карточки для викторины.

Дидактический материал и раздаточный материал: анкеты для детей и родителей, театральное домино, театральная палитра, тексты сценариев, ордена, текст гимна

Каталоги, картотеки: картотека с данными на каждого учащегося

Тематические папки: сценарии спектаклей, сценарии праздников, протоколы родительских собраний, мгновенные рецензии, «Говорят артисты», конспекты открытых занятий, соцпроекты («Дети-детям»), тренинги и этюды.

Собственные разработки педагога (издания): Сборник сценариев «Разноцветная сказка», сборник театральных песен «Как хорошо, что есть друзья», статья для научно-практической конференции «Педагогика по законам куклы», статья в интернет-газете «Играйте в куклы на здоровье».

Устав театра: гимн, герб, клятва, почётные жители Куклограда, книга отзывов и пожеланий, «Мгновенная рецензия», фотостенд «Наши спектакли», фотостенд «Наши артисты».

Электронные образовательные ресурсы: страница театра «В контакте», страница театра

С.В.Образцова: <http://puppet.ru>, Большой театр кукол (БТК) Санкт-Петербург:

https://vk.com/btk_theatre, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных:

<http://www.anichkov.ru/>

Диагностические материалы:

- анкеты для детей и родителей;

- система индивидуальных оценок: баллы, ордена, поощрительные призы.

Оценка результатов обучения проводится через организацию работы в ГУГЛ классе

Методические материалы

Методическое обеспечение образовательной программы.

Формы организации занятий руководитель театра кукол может корректировать в течение года, в зависимости от предстоящих мероприятий. Занятия проходят по группам, по подгруппам, индивидуально (с солистами и вновь прибывшими учащимися), сводные репетиции.

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации образовательного процесса

Методическое обеспечение программы включает в себя материалы, сгруппированные по разделам и включают в себя различные формы проведения занятий, (очно, дистанционно) и, в том числе, для самостоятельной работы.

№ раздела	Раздел программы	Форма занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Дидактический материал	Форма подведения итогов
1	Введение в программу	Очно		Литература об основах кукольного театра	Входной контроль (Таблица в приложении), опрос
		Дистанционно		Ссылки на правила поведения в театре, правила безопасности работы с	

				куклой, на видео «Театральная гостиная» (знакомство с театром)	
		Самостоятельная работа		знакомство с устройством страницы театра	
2	Азбука кукольного театра	Очно		Литература об истории развития кукольного театра	Индивидуальный подход Опрос
		Дистанционно		Ссылки на видеоматериал из Интернета	
		Самостоятельная работа		Поиск информации в интернете на заданную тему	
3	Кукловожде ние	Очно	Показ приёмов управления куклами	Наглядный учебный материал по теме	Визуальный контроль Опрос
		Дистанционно	Гугл-класс	Ссылки на видеоматериал	
		Самостоятельная работа		Поиск информации в интернете на тему кукловождение	
4	Техника и культура речи	Очно	Тематические развивающие тренинги	Наборы карточек, наглядные пособия	Индивидуальный подход Педагогическое наблюдение
		Дистанционно		Ссылки на видеоматериал по теме	Видеоотчёты в Гугл-класс
		Самостоятельная работа		Поиск информации в интернете на заданную тему	
5	Актерское мастерство	Очно	Показ приёмов, обыгрывание заданных ситуаций	Наглядные пособия	Опрос Контрольное задание
		Дистанционно		Ссылки на видеоматериал по теме	Видеоотчёты
		Самостоятельная работа		Наборы карточек, для театральных тренингов	

6	Работа над пьесой и сценарием спектакля, планирование этапов репетиционной деятельности	Очно	Читка сценария, раздача ролей	Сценарии	Педагогическое наблюдение
		Дистанционно	Ссылки на сценарии	Выбор роли, разучивание текста, озвучивание с куклой	Видеоотчёты
		Самостоятельная работа		Ссылки на спектакли (видеоматериал) по теме	
7	Подготовка материальной части спектакля	Очно	Показ приёмов по изготовлению кукол, бутафории и декораций к спектаклям	«Весёлые клубочки», «Весёлый сказочник», на спектакли и рекламы	Визуальный контроль
		Дистанционно		Ссылки на мастер-класс по изготовлению кукол	Видеоотчёты
		Самостоятельная работа		Изготовление билетов к спектаклям	
8	Репетиционная работа и демонстрация творческого проекта – спектакля	Очно	Показ приёмов	Карточки на темы: интонация, характер, образ	Контрольный урок, семейный просмотр
		Дистанционно		Ссылки на мастер-классы педагога	Видеоотчёт
		Самостоятельная работа	Работа над фрагментом спектакля с куклой и с подачей реплик от родителей	Использование домашних кукол	Видеоотчёт в Гугл-класс фрагмента спектакля с куклой и подачей реплик от родителей
9	Клубная деятельность	Очно	Досуговые программы с родителями	Сценарии, куклы, театральные реквизиты	Участие в играх и конкурсах
		Дистанционно	Игра-тренинг «Театральный критик»	Просмотры конкурсных работ других кукольных коллективов	Участие в дистанционных конкурсах и фестивалях
		Самостоятельная работа		Поиск интересных конкурсов кукольных детских самодеятельных театров для участия в них	Ссылки

Учебные пособия.

Информационные источники

- Некрылова А.Ф., Савушкина Н. И. Фольклорный театр.–М. :Современник,1988. – 476с.
- Раугул Е. Р., Козырева М. Л. Театр в чемодане. – СПб.: Литера, 1998. – 176с.
- Смирнова Н. И. И...оживают куклы. – М.: Детская литература, 1982. – 191с.
- Устинов Л. Сказочный театр. – М.: Искусство, 2011. – 766с.
- Флинг Хелен Куклы-марионетки. – СПб.: Литера, 2013. - 160с.
- Что и как в театре кукол (сборник статей). – М.: Искусство, 1969. – 128с.
- Сорокина Н. Ф., Играем в кукольный театр: Программа “Театр – творчество - дети”: пособие для воспитателей, педагогов доп. образование и музыкальных руководителей. – М.: АРКТИ, 2002. – 208 с.: ил.
- О.Н.Рябова. “Кружок-студия “Театр образа”. Журнал “Начальная школа” № 11, 2005 г., с.52
- Е.П. Политахина. Игровое проектирование и дизайн в начальной школе экспериментального типа. Журнал “Начальная школа” № 11, 2001 г., с.75
- М.В.Бывальцева. Детское видение зрелищного искусства. Журнал “Начальная школа” № 12, 2005 г., с.45
- Т.Д.Иванова. Воспитание с помощью кукол. Журнал “Начальная школа” № 3, 2005 г., с.68.
- В.П.Рудакова. Кружок “Кукольный театр”. Журнал “Начальная школа” № 3, 2005 г., с.69.
- Л. Власова. История кукольного театра, интернет-книга, 12 января 2014 <http://wunderkind-blog.ru/istoriya-kukolnogo-teatra/>
- А.И. Макарова. Ростовые куклы. Театральные постановки для детей, сценарии. Издательство «Феникс», 2014г.
- Л. Яхнин. Пьесы для театра кукол. Сборник «Москва», ВУХТ, 2014 г.
- В.М. Советов. Театр куклы. Технология изготовления. СПб, издательство «Культура и искусство», 2017 г.
- А. Крылова, журнал «Невропасть», Театр актуальных кукол, СПб БТК, 2017 г.

ЭТАПЫ КОНТРОЛЯ:

- 1. входной контроль**, (предварительный) - прослушивание, собеседование. Входной контроль проводится в течение комплектования коллектива. На этом этапе определяется уровень театральной культуры, состояние голосового аппарата, наличие слуха и голоса, музыкальной памяти, чувства ритма. Дети могут сыграть небольшой этюд, рассказать стихотворение, спеть песню и т.д. Результаты заносятся в таблицу №1 приложения.
- 2. текущий** (проводится на каждом занятии в форме педагогического наблюдения). Педагог оценивает и мыслительную активность учащихся, и воображение, и память, и эмоциональность, и степень вовлеченности в творческий процесс во время занятий.
- 3. промежуточный**, (в формах бесед-опросов и тестовых заданий, отрывков из спектаклей или позволяет провести анализ результативности освоения учащимися отдельных разделов учебного плана. Проводится после завершения изученного материала). Промежуточный контроль – это открытое занятие в конце первого полугодия – в форме «Семейного просмотра». Оценочные результаты заносятся в диагностическую карту №2.

Формы фиксации результатов

Таблица входного контроля

Творческое объединение «Волшебный мир куклы»

Педагог Берникова Людмила Васильевна

Год обучения _____ Группа №_

Дата заполнения _____

Таблица 1. Входная диагностика знаний и умений в театральной деятельности на начало учебного года.

№	ФИ О	Основы театральн ой культуры	Речевая культур а	Эмоц. образно е развити е	Навыки кукловождени я	Муз. развити е	Основы коллект . творч. деят-ти	Итог в балла х
1								
2								
3								

Оценка критериев: от 0 до 30

10-18 – низкий уровень

19-24- средний уровень

25-30 – высокий уровень

Таблицы промежуточного контроля

Творческое объединение «Волшебный мир куклы»

Педагог Берникова Людмила Васильевна

Год обучения _____ Группа №_

Дата заполнения _____

Таблица 2. Промежуточная диагностика знаний и умений в театральной деятельности на конец первого полугодия.

№	ФИ О	Основы театральн ой культуры	Речевая культур а	Эмоц. образно е развити е	Навыки кукловождени я	Муз. развити е	Основы коллект . творч. деят-ти	Итог в балла х
1								
2								
3								

Оценка критериев: от 0 до 30

10-18 – низкий уровень

19-24- средний уровень

25-30 – высокий уровень

Творческое объединение «Волшебный мир куклы»

Педагог Берникова Людмила Васильевна

Год обучения _____ Группа №_

Дата заполнения _____

Таблица 3. Промежуточная диагностика знаний и умений в театральной деятельности на конец второго полугодия.

№	ФИ О	Основы театрально й культуры	Речевая культур а	Эмоц. образо е развити е	Навыки кукловождени я	Муз. развити е	Основы коллект . творч. деят-ти	Итог в балла х
1								
2								
3								

Оценка критериев: от 0 до 30

10-18 – низкий уровень

19-24- средний уровень

25-30 – высокий уровень

КАРТА УЧЕТА ТВОРЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

Педагог _____

Объединение _____

Группа _____ Год обучения _____

Учебный год _____

Дата проведения диагностики _____

Знания, умения, навыки	Теоретическая подготовка						Практическая подготовка						Участие в конкурсах					
	Сроки проведения диагностики (Дата)			Период диагностики			Результаты			ФИ учащихся								
	Промежуточный (первое полугодие)		Итоговый (по концу года)		Конец первого полугодия		Конец учебного года		Конец первого полугодия		Конец учебного года							
	Высокий	Средний	Низкий	Высокий	Средний	Низкий	Высокий	Средний	Низкий	Высокий	Средний	Низкий	В	С	Н	В	С	Н
													ы	р	из-	ы	р	из-
													с	е	ки	с	е	ки
													о	д	й	о	д	й
													-	-	-	-	-	-
													к	н	к	н	к	н
													и	и	и	и	и	и
													й	й	й	й	й	й

**Анкета для родителей
театр «Волшебный мир»**

Ф.И.О анкетированного _____

Имя и фамилия ребёнка _____

Как Вы считаете?

Повлияли ли занятия в нашем театре на развитие Вашего ребёнка? Если да, то как?

Спасибо за участие

**УЧЕБНОЕ ДОМИНО
«МИР КУКЛЫ»**

Эта игровая форма придумана мной. Она очень удобна по нескольким причинам.

Во-первых, она позволяет выяснить степень усвояемости теоретического материала.

Во-вторых, в процессе игры происходит закрепление пройденного материала.

В-третьих, подбор карточек может производиться на заданную тему или как обзор по нескольким темам.

В-четвертых, в этой, как и в любой коллективной игре, все игроки активно усваивают информацию каждого индивидуального решения.

В-пятых, в процессе игры для преподавателя быстро выясняется уровень знаний каждого обучаемого.

В-шестых, из игры раньше выбывает обучаемый лучше знающий материал, что позволяет всем обучаемым реально оценить свой уровень знаний.

В-седьмых, эта игровая и непринужденная форма резко повышает эффективность обучения, благодаря заинтересованности и соперничеству между обучаемыми.

Правила игры

Карточки раздаются поровну между играющими. Первую карточку кладет преподаватель надписью вверх. Обучаемые по порядку пытаются найти среди своих карточек ту, которая логически связана на его взгляд, с крайней в ряду лежащих на столе. Если обучаемый находит такую карточку, то он объясняет логическую связь всем игрокам. Если команда играющих соглашается с ним, то он должен положить эту карточку в конец ряда.

Если играющий не находит подходящей карточки или команда не согласна, то игрок пропускает ход. Лучшим обучаемым является тот, у которого раньше других закончатся карточки.

Пример карточек

Ссылки на видеоматериал

<https://cloud.mail.ru/public/Q4ti/53PQdSJsu>
ширмой.

<https://cloud.mail.ru/public/AjkT/5yzw3d5Ci>

которые своим искусством поднимали дух солдат.

<https://cloud.mail.ru/public/271S/46UHv5jW9>

«Закулисье». Видео о работе кукольников за

«Куклы на войне». Видео о кукольниках,

«Грибные истории». Видеоурок, в котором зрителям предлагается стать сказочником и попробовать сочинить летнюю сказку на заданную тему.

БАЗАРНАЯ ПЛОЩАДЬ	ДЕРЕВЕНСКАЯ УЛИЦА
------------------	-------------------

Ордена, гимн, герб и клятва театра «Волшебный мир»



Песня-гимн театра кукол «Волшебный мир»
Берниковой

музыка И.А. Горчаковой слова Л.В.

Здравствуй мир, такой особый,
С детства милый и смешной.
Мы так долго ждали встречи,
Будем мы опять с тобой.

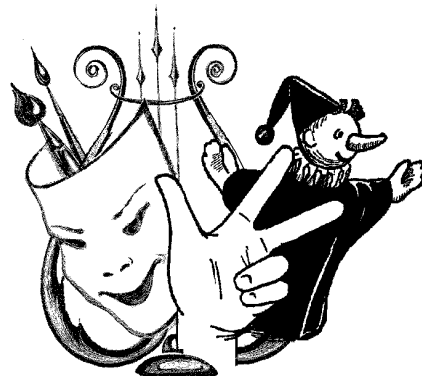
*Припев: Волшебный мир –
Мир сказок и чудес,
Здесь свое солнце
Улыбается с небес.
Есть и печаль, и слезы,
Но всегда –
В волшебном мире
Побеждает доброта.*

Разговаривают с нами
Куклы с дивными глазами,
Только сердцем их пойми,
В душу кукле загляни.

Припев.

Станем с вами мы друзьями,
Вместе будем мы не раз.
Подпевайте песню с нами,
Пусть подружит песня нас.

Припев.



Клятва кукловода

Пусть трудна забота кукловода,
Пусть познать ее не хватит нам и года,
Но мы знаем, чтобы куклу оживить,
Надо душу ей свою раскрыть.
Да, придется попыхтеть,
Да, придется попотеть.
Только в этом случае успех,
Непреренно будет ждать нас всех!

Пример использования орденов

Берникова Л.В. в качестве стимула для обучающихся использует систему индивидуальных оценок: баллы, ордена, поощрительные призы. Орден – изображение на бумаге герба театра «Волшебный мир». Дети могут получить один орден за: 10 пятёрок, за яркое выступление, за творческое отношение, помощь товарищу, за привлечение родителей к творчеству, за выступления перед ветеранами и людьми с ограниченными возможностями.

Пример орденов с ключевым словом



Подведение итогов происходит в конце каждого полугодия. Чтобы не было путаницы каждое полугодие на ордине изменяется ключевое слово.

Примеры ключевых слов: СТАРТ, К ПОБЕДЕ, ДРУГ и т.д.