

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9»

Рассмотрена
На заседании исторического
(педагогического, экспертного) совета от
« 30 » 08 2023 г.
Протокол № 1

Утверждено
Директор МБОУ СОШ №9
 О.А. Лестуновская
№ 102 от 01.09.2023 г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

(базовый уровень)

Возраст учащихся: 12 – 15 лет

Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:
Лютикова Алла Владимировна,
педагог дополнительного образования

Мичуринск, 2023

Информационная карта программы
«Золотой ключик»

Разработчик	Лютикова Алла Владимировна
Вид программы	модифицированная
Тип программы	общеразвивающая
Образовательная область	искусство, культура, литература
Направленность деятельности	художественная
Способ освоения содержания программы	исследовательский, практический, репродуктивный, креативный

Уровень освоения содержания программы	Общеразвивающий, базовый
Форма реализации программы	Индивидуальная, групповая
Продолжительность реализации программы	3 года

Пояснительная записка

Трудно найти ребёнка, который бы не любил искусство театра и кино. Но наши дети оказались незащищёнными от той лавины телевизионного мусора, которая обрушилась на их чуткие, тонкие души.

Задача педагогов - помочь детям не потерять веру в доброе и светлое на земле. Школьный кукольный театр есть тот маленький островок духовности, где дети приобщаются к искусству, учатся ценить и понимать прекрасное. Ведь театр традиционно воспринимается как храм искусства, где соединяются усилия актёров, режиссёра, художников, мастеров костюма и света, а также усилия зрителей, где развиваются художественно-творческие способности детей и подростков в неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств путём целенаправленного и организованного обучения.

Программы «Золотой ключик» является программой художественной направленности. Программа направлена на воспитание личности ребёнка, развитие его тонких душевных качеств, нравственных и эстетических ценностей, разнообразных прикладных умений: клеить, шить, строгать, выпиливать, рисовать и т.п. Известно, что кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относиться к подбору репертуара.

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательной, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Актуальность программы заключается в приобщении обучающихся к истокам русской, зарубежной, классической современной литературы через организацию творческой деятельности обучающихся, а также повышения учебной мотивации для восприятия и лучшего освоения программного материала..

Новизна данной программы состоит в выделении театрально-технических и театрально-художественных дисциплин в отдельную часть программы, а также возможности широкого охвата обучающихся к занятиям по данной программе и тех, кто имеет способности участвовать в сценическо-игровой деятельности, и тех, кто увлечен многими другими видами театрального искусства (составление сценария, изготовление кукол и декораций, музыкальное оформление и т.д.)

Отличительные особенности программы заключается в предоставлении возможности обучающимся на практике приобрести опыт работы актера, режиссера, художника-декоратора, кукольника, звукорежиссера.

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 12-15 лет (6-8 классы). Программа обучения делится на три года обучения.

I год обучения – ознакомительно-репродуктивный .

В процессе занятий первого года обучения у детей формируются навыки коллективных действий (контроль и оценка собственных действий и действий товарищей и т.п.); развиваются умения воспринимать и контролировать объекты окружающей действительности через зрительные, слуховые, тактильные анализаторы; закладываются основы сценической речи; знакомятся с изготовлением простых видов кукол (конусные, плоские, кукла-варежка); формируются навыки работы над небольшими по объёму спектаклями; работа с театром картинок и перчаточными куклами; создание декораций и бутафории к спектаклям, историей кукольного театра.

II год обучения представляет собой занятия, где дети вовлекаются в творческую работу по постановке небольших спектаклей. Навыки полученные ранее развиваются и закрепляются детьми. Таким образом, этот этап является репродуктивно –творческим.

Ведущим методом работы с детьми на этом этапе выступает так называемый метод «игры в сказку», где дети могут проявить своё творчество посредством погружения в характер образа, введением проблемных ситуаций и дополнительных персонажей, а также широкого использования условных материалов (бутафория, реквизит).

III год обучения, где вместе с продолжением тренинговых и постановочных занятий дети приобретают базовые знания об истории возникновения и развития театрального искусства.

Решение образовательных задач, выдвигаемых программой, обеспечивается определённой логикой изложения учебного материала, представленной далее.

Свободное владение куклой (перчаточной). Усложнение репертуара. Работа над спектаклями. Самостоятельная разработка и постановка мини-пьес детьми. Работа с перчаточными куклами. Изготовление кукол. Создание декораций и бутафории к спектаклям.

Основной формой проведения занятий по программе является игра. Игровой тренинг как особая форма общения в театральной деятельности школьников представляет собой комплекс специально подобранных заданий и упражнений на развитие психических процессов.

Осуществлению поставленных задач служит широкий спектр увлекательных заданий и игр – средствами театральной педагогики. Развитие творческих способностей необходимо не только людям искусства но и представителям любой другой профессии. Данный базовый уровень полезен обучающимся различных способностей.

Срок реализации программы – 3 года.

1-год обучения- 144 часа в год;

2-год обучения -144 часа в год;
3-год обучения – 144 часа в год.

Формы и режим занятий.

С учётом направленности программы занятия в кукольном объединении проводятся индивидуально и по группам, 2 раза в неделю по 2 часа (144 часов в год).

Возраст детей, участвующих в реализации программы 12 -15 лет (6–8 классы).

В процессе обучения учащиеся познакомятся с разными видами куклы, что способствует формированию интереса к театрально - игровой деятельности. Ребята смогут освоить театральные понятия. На практических занятиях обучающие смогут освоить приёмы кукловождения, что даст возможность раскрепощению, артистические навыки в плане переживания и воплощения образа.

В группы первого года принимаются все желающие, без специального отбора. На первом году обучения в группе обучается 12-15 детей, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

В группу второго года принимаются и вновь прибывающие дети после специального тестирования, собеседования. Недостающие навыки и умения восполняются через индивидуально-дифференцированные задания. В группах второго и третьих годов обучения занимается по 10-12 детей, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий.

Реализация программы проводится в соответствии с основными педагогическими принципами: от простого к сложному, от известного к неизвестному, воспитывающее обучения, научности, систематизации и последовательности, сознательности и активности, доступности, прочности, наглядности. Типы занятий: комбинированные, тренировочные, репетиционные, контрольные, теоретические, практические.

Для развития самооценки и взаимооценки проводятся мини-выступления, в конце занятия, оценка собственных работ, коллективное обсуждение, изготовление коллективных композиций, изготовление изделия в рамках изучаемой темы (на выбор). Кроме того, содержание занятий предполагает развитие коммуникативных навыков у детей.

При выполнении коллективных заданий каждый ребенок выполняет «свою» часть работы. В этом случае на ребенка возлагается большая ответственность, так как от его мастерства зависит результат общей, коллективной работы. Коллективное выполнение работ — наиболее технологически эффективная форма организации занятий, так как при наименьших затратах сил и времени удастся выполнить трудоемкую работу.

Кроме того, коллективный способ содействует воспитанию общительности, дружеских взаимоотношений в коллективе, чувства взаимопомощи, а также способствует развитию организаторских качеств личности.

В образовательном процессе используются следующие методы контроля и самоконтроля:

- совместное обсуждение и оценка работ;
- защита работы или творческого проекта;
- самоанализ выполненного изделия;
- анализ изделия в паре педагог-воспитанник;

- коллективное планирование и распределение заданий при изготовлении коллективных работ.

Цель программы — многостороннее художественно-творческое развитие личности обучающегося, расширение сферы его духовных потребностей через всемерное использование специфических возможностей театрального искусства.

Задачи:

	обучающие	воспитывающие	развивающие
1-й год обучения	познакомить детей с миром кукольного театра и его основными компонентами; обучить детей технике работы с куклой и взаимодействию с партнером; познакомить с использованием	воспитывать культурного зрителя, понимающего и любящего кукольный театр; воспитывать культуру общения в коллективе.	развивать навыки запоминания текстов, выразительного чтения, фиксации основных мизансцен.

	реквизитом сценической установки.		
2-й год обучения	расширить знания школьников об истоках русского национального кукольного театра и основных этапов подготовки кукольного спектакля	-воспитывать чувство ответственности при работе в коллективе.	развивать творческие способности детей в артистической, художественной, управленческой и литературной деятельности.
3-й год обучения	совершенствовать навыки в драматургической, актерской, художественной и технической деятельности.	формировать чувство коллективизма и ответственности по соблюдению требований к выполнению коллективной творческой работы.	-развивать самостоятельность и инициативность каждого обучающегося через работу в коллективе.

Ожидаемые результаты:		
	Должны знать:	Должны уметь:
1-й год обучения	<ul style="list-style-type: none"> ❖ историю кукольного театра; ❖ основные театральные профессии; ❖ основные виды театральных кукол; ❖ правила действия на ширме во время репетиций и выступлений; ❖ принципы создания, выпуска и проведения спектакля. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ориентироваться в пространстве ширмы; ❖ собирать исторический материал о культуре эпохи, создаваемого спектакля; ❖ выразительно читать текст; ❖ работать с куклой на ширме в разных декорациях.
2-й год обучения	<ul style="list-style-type: none"> ❖ основную театральную технологию и уметь ею пользоваться; ❖ истоки русского национального кукольного театра и его развитие на современном этапе; ❖ общую структуру предстоящего выступления, принципы работы театральной техники; ❖ основы актерской техники в работе над ролью. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ различать компоненты актерской выразительности; ❖ создавать эскизные проекты материального оформления спектакля; ❖ овладеть правилами дыхания при выразительном чтении текстов; ❖ определять сквозное действие роли; ❖ работать с материалами при создании кукол, декораций, реквизита ; ❖ владеть приемами техники безопасности при работе с партнером, декора, сценической конструкцией.

3-й год обучения	<ul style="list-style-type: none"> ❖ приемы работы над ролью; ❖ законы логического построения речи; ❖ комплекс артикуляционных и дыхательных упражнений; ❖ принципы создания, выпуска и проведения спектакля; ❖ основные приемы и навыки выбранной специализации (режиссер, художник-декоратор, звукорежиссер, кукольник) 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ проводить всесторонний анализ текста; ❖ адаптировать текст произведения для постановки в кукольном театре; ❖ создавать эскизный проект целостного материального оформления спектакля, ❖ воплощать его в декорациях, куклах, реквизите, музыкальном и световом оформлении; ❖ самостоятельно создавать выбранный сценический образ.
-----------------------------	--	---

Форма проверки результатов освоения программы 1-го года обучения:

Группа сценарного цеха:

- разработка сценария спектакля по сказке Ш. Перро «Кот в сапогах»;

Группа кукольного цеха:

- выполнение эскизов кукол к спектаклю по сказке Ш.Перро «Кот в сапогах»;

Группа художественного цеха

- разработка эскизов декораций к постановке спектакля по сказке Ш.Перро «Кот в сапогах»

Группа актерского цеха

- исполнение ролей в спектакле, поставленного по сказке Ш.Перро «Кот в сапога»

Форма проверки результатов освоения программы 2-го года обучения:

Группа сценарного цеха:

- разработка сценария спектакля по сказке С. Маршака « Двенадцать месяцев»;

Группа кукольного цеха:

- выполнение эскизов кукол и их изготовление к спектаклю по сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев»;

Группа художественного цеха:

- разработка эскизов и выполнение декораций к постановке спектакля по сказке С.

Маршака «Двенадцать месяцев»;

Группа актерского цеха:

- исполнение ролей в спектакле, поставленного по сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев»;

Форма проверки результатов освоения программы 3-го года обучения:

Группа сценарного цеха:

- разработка сценария спектакля по сказке Ш. Перро «Кот в сапогах»;

Группа кукольного цеха:

- выполнение эскизов кукол к спектаклю по сказке Ш.Перро «Кот в сапогах»;

Группа художественного цеха:

- разработка эскизов декораций к постановке спектакля по сказке Ш.Перро «Кот в сапогах»

Группа актерского цеха:

- исполнение ролей в спектакле, поставленного по сказке Ш.Перро «Кот в сапогах»

Количество учебных часов: 432 часа (занятия - 4 часа в неделю)

Возрастное предназначение программы: 12-15 лет

Учебный план

1год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттеста ции/ контро-
		Всего	Тео рия	Прак -тика	

					ля
1.	I. По страницам истории кукольного театра	16	8	8	зачет
2.	1.1. Кукольный театр как вид искусства История возникновения кукольного театра	12	6	6	
3.	1.2. Особенности развития русского и западноевропейского кукольного театра	4	2	2	
4.	II. Спектакль	4	2	2	зачет
5.	2.1. Спектакль как художественная целостность. Образ спектакля	4	2	2	
6.	III. Драматургия	20	8	12	зачет
7.	3.1 Пьеса-основа спектакля	12	4	8	
8.	3.2. Структурные элементы пьесы	8	4	4	
9.	4. Театральные профессии	16	8	8	зачет
10.	4.1. Театр - искусство коллективное	4	2	2	
11.	4.2. Актер- главный лицедей	4	2	2	
12.	4.3.Режиссер	4	2	2	
13.	4.4. Художник в театре	4	2	2	
14.	5. Обучение работе с куклой	22	6	16	зачет
15.	5.1. Профессиональное владение куклой -петрушкой — залог успеха спектакля	10	2	8	
16.	5.2. Обучение работе с куклой на ширме	12	4	8	
17.	6. Постановка мини- спектаклей	66	8	58	концерт
18.	6.1. Работа над сценическим воплощением пьесы на основе её углубленного анализа (выявление темы, идеи, основного конфликта, характеров действующих лиц, различных обстоятельств их жизни и т.д.)	14	4	10	
19.	6.2. Этапы и разделы работы, тесно связанные между собой и дополняющие	44	4	40	

	друг друга				
20.	6.3. Спектакль как итог коллективной творческой работы всего театрального содружества.	8		8	Показ спектакля
	Итого:	144	40	104	

Учебный план

2 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттеста- ции/ контро- ля
		Всего	Тео- ри- я	Прак- тика	
1.	<i>I. Особенности развития национального русского кукольного театра</i>	14	4	10	зачет
2.	1.1. Национальные истоки	8	2	6	
3.	1.2. Московский театр С.В. Образцова как образец театрального кукольного творчества	6	2	4	
4.	<i>II. Этапы подготовки будущего спектакля</i>	86	14	72	зачет
5.	2.1. Выбор репертуара	2		2	
6.	2.2. Работа «Сценарного цеха»	8	6	2	
7.	2.3. Работа театрального цеха «Кукольник»	20	4	16	
8.	2.4. Работа «Художественного цеха»	10	2	8	
9.	2. 5. Работа цеха «Музыкальная кладовая »	6	2	4	
10.	2. 6. Работа «Актерского цеха»	40		40	
11.	<i>III. Репетиционный период</i>	34	6	28	зачет
12.	3.1. Работа актеров с куклами	8	2	6	
13.	3.2. Перенос действия на ширму. Репетиция отдельных сцен	10	2	8	
14.	3.3. Соединение сцен в единое действие. Репетиция всего	14	2	12	

	спектакля.				
15.	3.4. Генеральная репетиция	2		2	
16.	4. Выпуск спектакля	10		10	Показ спектакля
17.	4.1. Премьера спектакля с последующим обсуждением.	2		2	
18.	4.2. Театральные гастроли	8		8	
	Итого:	144	24	120	

Учебный план

3 год обучения

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы аттестации/ контроля
		Всего	Тео- рия	Прак- тика	
1.	I. Анализ работы театрального коллектива за прошедший год	8	1	7	зачет
2.	1. 1.Подведение итогов работы театрального коллектива на заседании театрального совета	2		2	
3.	1.2. Посещение Тамбовского театра кукол с целью накопления опыта.	6	1	5	
4.	II. Подготовительный период создания нового спектакля	76	14	62	зачет
5.	2.1.Выбор репертуара	2		2	
6.	2.2. Работа «Сценарного цеха»	8	6	2	
7.	2.3. Выбор театрального цеха «Кукольник»	18	4	14	
8.	2.4. Работа «Художественного цеха»	10	2	8	
9.	2.5. Работа цеха «Музыкальная кладовая»	4	2	2	
10.	Работа «Актерского цеха»	34		34	
11.	III. Репетиционный период	34	6	28	зачет
12.	3.1. Работа актеров с куклами	8	2	6	
13.	3.2. Перенос действия на ширму.	10	2	8	

	Репетиция отдельных сцен в единое действие.				
14.	3.3. Соединение сцен в единое действие. Репетиция всего спектакля.	14	2	12	
15.	3.4. Генеральная репетиция	2		2	
16.	4. Выпуск спектакля	10		10	Твор- ческий отчет (показ спектакля)
17.	4.1. Премьера спектакля с последующим обсуждением	2		2	
18.	4.2. Театральные гастроли	8		8	
19.	5. Заключительный этап работы 3-летней работы в кукольном театре	16	2	14	
20.	5.1. Выявление новых талантов «Вступительные экзамены»	4		4	Фести- валь талантов
21.	5.2. «Веселый бенефис»	10	2	8	
22.	5.3. Торжественная передача «золотого ключика» в руки новых участников театрального коллектива.	2		2	концерт
	Итого	144	25	119	

Содержание изучаемого курса

Первый год обучения

Раздел I. По страницам истории кукольного театра

1.1. Кукольный театр как вид искусства. История возникновения кукольного театра. 12 ч.

Теория: знакомство с особенностями кукольного театра как вида искусства. Театр - искусство синтетическое. Театральное произведение - спектакль - складывается из текста пьесы, работы режиссёра, актёра-кукольника, художника-декоратора, музыкального оформителя.

Театр - искусство коллективное. Спектакль как результат деятельности многих людей (и творчество, и производство).

Игра – один из главных элементов театрального искусства.

Место кукольного театра в современном обществе.

Работа с терминологическим словарем.

Практика: просмотр кукольного театра(видеозапись).

1.2. Особенности развития русского и западноевропейского кукольного театра. 4 ч.

Теория: театральная кукла. Виды кукол: петрушки и марионетки.

Практика: техника работы с ними. Ярмарочный театр. Европейские и русские ярмарочные куклы.

Раздел II. Спектакль.

2.1. Спектакль как художественная целостность. Образ спектакля. 4 ч

Теория: кукольный спектакль - особое действие, разыгранное в пространстве над ширмой. Спектакль - театральное произведение, подтверждающее единство замысла режиссёра и актёрской игры. Образ спектакля, складывающийся из актёрской игры, а также ритма, темпа, построения сценического пространства. Значение компонентов кукольного спектакля (образ куклы, декорационное оформление. Сценическая деталь).

Практика: постановка мини-спектакля.

Раздел III. Драматургия

3.1. Пьеса - основа спектакля. 12 ч

Практика: непосредственное изображение межчеловеческих отношений, раскрытие характеров и конфликтов в процессе действенного, диалогического общения героев.

Теория: персонажи пьесы - действующие лица спектакля. Знакомство детей с текстами пьес - сказок разных драматургов. Их чтение и обсуждение.

3.2. Структурные элементы пьесы. 8 ч

Теория: Строение пьесы. Список действующих лиц. Ремарки.

Диалог в пьесе. Монологи. Реплики.

Особенности построения сюжета. Понятие конфликта как действующей силы.

Практика: выразительное чтение.

Раздел IV. Театральные профессии

4.1. Театр - искусство коллективное. 4 ч

Теория: понятие « работники театрального цеха».

Практика: экскурсия по « театральным цехам». Встречи с представителями разных « цехов» школьного кукольного театра «Золотой ключик», бывшими членами театрального сообщества, выпускниками.

4.2. Актёр - главный лицедей. 4 ч

Теория: что значит «играть роль»?

Практика: искусство перевоплощения. Особенности игры актёра - кукольника.

4.3. Режиссёр. 4 ч

Теория: режиссёр - организатор, педагог, толкователь текста, координатор работы всех творческих групп.

Практика: режиссёр - творец спектакля.

4.4.Художник в театре. 4 ч

Теория: театральное — декорационное искусство: содержание и стиль художественного оформления спектакля, воссоздания реальных и достоверных условий существования персонажей, отражение особенности времени, быта.

Практика: декорации к спектаклю.

Раздел V.Обучение работе с куклой.

5.1. Профессиональное владение куклой — петрушкой - залог успеха спектакля. 10 ч

Теория: правила владения куклой —петрушкой.

Практика: обучение технике работы с куклой-петрушкой: моторике, движению головы, рук, выражению характерных человеческих качеств.

5.2. Обучение работе с куклой на ширме. 12 ч

Теория: особенности работы куклы над ширмой.

Практика: передвижение куклы в пространстве над ширмой, игра в ансамбле с другими куклами- персонажами, их органичное существование в декорациях, имитация различных действий, чтобы у зрителей создалось впечатление, что кукла « живая».

Раздел VI. Постановка мини - спектакля

6.1. Работа над сценическим воплощением пьесы на основе её углубленного анализа. 14 ч

Теория: выбор пьесы, выявление темы, идеи, основного конфликта. Обсуждение характеров персонажей, расстановка акцентов.

Практика: разработка сценария.

6.2. Этапы и разделы работы, тесно связанные между собой и дополняющие друг друга. 44 ч

Теория: распределение ролей с учётом пожелания юных артистов и соответствия каждого из них избранной роли.

Практика: чтение по ролям. Отработка навыков выразительного чтения (отражение в речи характера персонажа, подбор интонации и особенности речи).

Разработка эскизов и создание мини — декораций.

Репетиции спектакля, обучение игре в ансамбле с другими участниками

спектакля. Генеральная репетиция спектакля с декорациями и музыкальным оформлением.

6.3. Спектакль как итог коллективной творческой работы всего театрального содружества. 8 ч

Практика: выступление со спектаклем перед учениками школы и родителями.

Второй год обучения

Раздел I. Особенности развития русского национального кукольного театра

1.1. Национальные истоки. 8 ч

Теория: балаганные представления, разыгрываемые актёрами-кукольниками на городских площадях и деревенских ярмарках. Ярмарочная кукла «Петрушка».

Практика: чтение отрывков из книги Б. Привалова «Петрушка - душа скоморошья». Лепка, выполнение рисунков на темы её сюжетов.

1.2. Московский театр С.В. Образцова как образец театрального кукольного творчества. 6 ч

Теория: изучение творчества знаменитого театра (истоки создания, этапы творчества).

Практика: просмотр известных спектаклей («Волшебная лампа Аладдина», «Необыкновенны! концерт» и др.)

Раздел II Этапы подготовки будущего спектакля

2.1. Выбор репертуара. 2 ч

Практика: обсуждение его на заседании театрального совета. Создание «цехов» по подготовке будущего спектакля

2.2. Работа «Сценарного цеха». 8 ч

Теория: создание сценария с обязательным делением на сцены. Заседание творческого коллектива театра. Коллективное чтение сценария, выявлена темы, идеи, основного конфликта. Обсуждение характеров персонажей, расстановки акцентов.

Практика: постановка целей, задач для каждого театрального «цеха».

2.3. Работа театрального цеха «Кукольник». 20 ч

Теория: разработка эскизов будущих кукол.

Практика: мастерская «Папье-маше». Изготовление головок и ручек по технологии папье-маше, расписывание лиц с учётом амплуа будущего

персонажа, его характера и темперамента, покрытие лаком.

Мастерская «Швейное дело»: разработка эскизов, моделирование костюмов для будущих кукол, пошив костюмов. Сборка кукол.

2.4. Работа «Художественного цеха» . 10 ч

Теория: Разработка эскизов будущих декораций и необходимого реквизита с учетом места, времени, действия, бытовой принадлежности. Выбор техники рисования в зависимости от литературного материала.

Практика: Изготовление декораций.

2.5. Работа цеха «Музыкальная кладовая». 6 ч

Теория: слушание музыкальных произведений.

Практика: подбор и запись музыкальных заставок к будущему спектаклю с учётом предлагаемого материала, а также звуковых эффектов.

2.6. Работа «Актёрского цеха» 40 ч

Практика: распределение ролей с учётом пожелания юных артистов и соответствия каждого из них выбранной роли. Более углубленный и детальный анализ отдельных эпизодов, событий в пьесе. Чтение пьесы по ролям. Подбор соответствующих интонаций, особенности речи для каждого персонажа. Отработка навыков выразительного чтения. Работа каждого актёра над своей ролью (знание текста наизусть, работа с партнёрами в диалогах, выразительность, чёткость речи, сила звука голоса, «вживание» в образ).

Раздел III. Репетиционный период

3.1. Работа актёров с куклами. 8 ч

Теория: навыки работы с куклой.

Практика: совершенствование навыков работы с куклой. Озвучивание. Движение куклы в соответствии со звучащим текстом. Постановка задачи - добиться органичной связи куклы и голоса, то есть «оживления».

3.2. Перенос действия на ширму. Репетиция отдельных сцен. 10 ч

Теория: особенности работы с куклой над ширмой.

Практика: Передвижение кукол в пространстве над ширмой, игра в ансамбле с другими куклами - персонажами, их органичное существование в декорациях, имитация различных действий-с использованием соответствующего реквизита.

3.3. Соединение сцен в единое действие. Репетиция всего спектакля. 14 ч

Теория: взаимосвязь сцен спектакля, их очерёдность в развитии действия.

Практика: слаженная работа за ширмой всех участников спектакля. Смена

декораций при закрытых шторах рабочими по сцене в течение всего спектакля. Работа актёров с куклами в разных декорациях. Использование музыкального оформления, звуковых эффектов в разных сценах спектакля. Главная задача - добиться автоматизма и слаженности в каждом виде деятельности.

3.4. Генеральная репетиция. 2 ч

Практика: устранение недостатков в ходе спектакля. Общий настрой на успех. Последние приготовления к премьере.

Раздел IV. Выпуск спектакля.

4.1. Премьера спектакля с последующим обсуждением. 2 ч

Практика: анализ работы всех участников спектакля. Критический подход к работе, самоанализ.

4.2. Театральные гастроли. 8 ч

Практика: выступление перед родителями, выезд за пределы школьного учреждения в детские сады, детский дом и т.д.

Третий год обучения

Раздел I. Анализ работы театрального коллектива за прошедший год

1.1. Подведение итогов работы театрального коллектива на заседании театрального совета. 2 ч

Практика: подведение итогов.

1.2. Посещение Тамбовского театра кукол. 6 ч

Теория: история Тамбовского театра кукол.

Практика: просмотр спектакля с последующим обсуждением.

Раздел II. Подготовительный период создания нового спектакля

2.1. Выбор репертуара. 2 ч

Практика: обсуждение выборного произведения на заседании театрального

совета

2.2. Работа «Сценарного цеха» . 8 ч.

Теория: адаптирование выбранного литературного материала для постановки в кукольном театре.

Практика: создание сценария с обязательным делением на сцены. Заседание творческого коллектива театра. Коллективное чтение сценария, выявлена темы, идеи, основного конфликта. Обсуждение характеров персонажей, расстановки акцентов. Постановка целей, задач для каждого театрального « цеха».

2.3. Работа театрального цеха « Кукольник». 18ч

Теория: разработка эскизов будущих кукол.

Практика: мастерская «Папье-маше». Изготовление головок и ручек по технологии папье-маше, расписывание лиц с учётом амплуа будущего персонажа, его характера и темперамента, покрытие лаком.

Мастерская «Швейное дело»: разработка эскизов, моделирование костюмов для будущих кукол, пошив костюмов. Сборка кукол.

2.4. Работа « Художественного цеха». 10 ч

Теория: разработка эскизов будущих декораций и необходимого реквизита с учетом места, времени, действия, бытовой принадлежности. Выбор техники рисования в зависимости от литературного материала.

Практика: изготовление декораций.

2.5. Работа цеха « Музыкальная кладовая».4 ч

Теория: слушание музыкальных композиций.

Практика: подбор и запись музыкальных заставок к будущему спектаклю с учётом предлагаемого материала, а также звуковых эффектов.

2.6. Работа « Актёрского цеха» 34 ч

Практика: распределение ролей с учётом пожелания юных артистов и соответствия каждого из них выбранной роли. Более углубленный и детальный анализ отдельных эпизодов, событий в пьесе. Чтение пьесы по ролям. Подбор соответствующих интонаций, особенности речи для каждого персонажа. Отработка навыков выразительного чтения. Работа каждого актёра над своей ролью (знание текста наизусть, работа с партнёрами в диалогах, выразительность, чёткость речи, сила звука голоса, « вживание» в образ).

Раздел III. Репетиционный период

3.1. Работа актёров с куклами. 8 ч

Теория: совершенствование навыков работы с куклой.

Практика: озвучивание. Движение куклы в соответствии со звучащим текстом.

Постановка задачи - добиться органичной связи куклы и голоса, то есть «оживления».

3.2. Перенос действия на ширму. Репетиция отдельных сцен. 10 ч

Теория: кукла в пространстве над ширмой.

Практика: передвижение кукол в пространстве над ширмой, игра в ансамбле с другими куклами - персонажами, их органичное существование в декорациях, имитация различных действий-с использованием соответствующего реквизита.

3.3. Соединение сцен в единое действие. Репетиция всего спектакля. 14 ч

Теория: взаимосвязь сцен спектакля, их очерёдность в развитии действия.

Практика: слаженная работа за ширмой всех участников спектакля. Смена декораций при закрытых шторах рабочими по сцене в течение всего спектакля. Работа актёров с куклами в разных декорациях. Использование музыкального оформления, звуковых эффектов в разных сценах спектакля. Главная задача - добиться автоматизма и слаженности в каждом виде деятельности.

3.4. Генеральная репетиция. 2 ч

Практика: устранение недостатков в ходе спектакля. Общий настрой на успех. Последние приготовления к премьере.

Раздел IV. Выпуск спектакля.

4.1. Премьера спектакля с последующим обсуждением. 2 ч

Практика: анализ работы всех участников спектакля. Критический подход к работе, самоанализ.

4.3. Театральные гастроли. 8 ч

Практика: выступление перед родителями, выезд за пределы школьного учреждения в детские сады, детский дом и т.д.

Раздел V. Заключительный этап работы 3-летней работы в кукольном театре.

5.1. Выявление новых талантов среди младших школьников. «Вступительные экзамены» 4ч.

Практика: привлечение детей в кукольный театр. Передача опыта будущим членам театрального коллектива. «Приемная комиссия»- «заслуженные артисты» кукольного театра.

5.2. «Веселый бенефис» 10 ч.

Теория: проверка полученных знаний.

Практика: представление, составленное из отрывков новых и старых спектаклей с приглашением бывших участников театральных постановок.

5.3. Торжественная передача «золотого ключика» в руки новых участников театрального коллектива. 2 ч.

Практика: концерт.

Методическое обеспечение

	Название раздела, темы	Материально-техническое оснащение, дидактико-методический материал	Формы, методы, приемы обучения	Формы подведения итогов
1	По страницам истории кукольного театра	видеозаписи, музыкальные фонограммы,		Зачет
2	Драматургия	видеозаписи, музыкальные фонограммы, тексты пьес,	выразительное чтение художественных текстов, , проектирование сценариев к спектаклям,	Составление сценария
3	Театральные профессии		посещение спектаклей городского театра, встреча с актерами.	творческий отчет
4	Работа с куклой	ножницы, шило, молоток, картон, краски, клей, ткань, проволока.	Игра-импровизация, инсценирование, ролевые игры,	Выставка, показ спектаклей.
5	Постановка спектакля	Ширма, декорации, куклы.	Игра-импровизация, инсценирование, ролевые игры,	показ спектакля
6	Выпуск спектакля	Ширма, декорации, куклы.	Игра-импровизация, инсценирование,	показ спектакля, гастрولي.

			ролевые игры,	
--	--	--	---------------	--

Информационные источники для детей:

1. Барик Майя: «Кукольный театр» Издательство: Мелик-Пашаев, 2014 г.
2. Образцов С.В. «Всю жизнь я играю в куклы.» Москва 1985г.
3. Петраудзе С. С. «Детям об искусстве. Театр» Издательство: Искусство XXI век, 2016 г.
4. https://www.babyblog.ru/community/post/kids_books/3135197

Информационные источники для педагогов:

1. Агапова И.А., Давыдова М. А. «На школьной сценической площадке» М. Аркти 2007г.
- 2.Безымянная О. Школьный театр / О. Безымянная. – М.: Рольф, 2001.
- 3.Богомолова Ю. П. Кукольный театр – детям : метод. реком. / Ю. П. Богомолова. – М. : Владос, 2007. – 98, [30] с. : ил.
4. Жукова Р.А. «Театральная деятельность» ИТД «Корифей»,2011
- 5.Земесева Г. В школу со сказкой : кукольный спектакль / Г. Земесева // По сказочным тропинкам / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск, 2004. – С. 21– 38.
6. Кияновский А.А., Санько С.Н. «Школьный театр в начальной школе» М. Чистые пруды.2007
7. Лопатина А.А., Скребцова М.В. «Ступени мудрости: 50 уроков о добрых качествах (для занятий с детьми младшего и среднего возраста)», М, 2003.
8. Лопатина А.А., Скребцова М.В. «Начала мудрости: 50 уроков о добрых качествах (сказки, пословицы, игры и творческие задания)», М, 2003.
9. Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда М. «Речь» 2006 г.
10. Трифонова Н. М. Кукольный театр своими руками / Н. М.Трифопова. – М. : Айрис Пресс : Рольф, 2001. – 192 с. : ил. – (Внимание: дети!)
11. Энциклопедия для детей Аванта+. Т. 7. Искусство Ч.3. Музыка. Театр. Кино. – М.: Аванта+, 2001.
12. <http://www.olesya-emelyanova.ru/>

Глоссарий (словарь терминов)

Раздел 1. Театр кукол как вид театрального искусства

1.1. Особенности кукольного театра

Драма - (греч . drama, букв. - действие), 1) род литературный, принадлежащий одновременно двум искусствам: театру и литературе; его специфику составляют сюжетность, конфликтность действия и его членение на сценические эпизоды, сплошная цепь высказываний персонажей, отсутствие повествовательного начала.

Драматическая форма - совокупность приёмов и изобразительных средств драматического произведения.

Драматическое действие - часть драматического произведения.

1.2. История происхождения театра кукол

Кукловод — артист кукольного театра, из-за ширмы управляющий куклами при помощи тростей, нитей, специальных перчаток.

Скоморох — 1). в Древней Руси: певец-музыкант, бродячий комедиант, остролов и акробат; 2). несерьёзный человек, потешающий других своими шутовскими выходками.

1.3. Традиционные образы кукольного театра

Пульчинелла — персонаж неаполитанской комедии дель арте; остряк и весельчак, сочетающий черты Дзанни-пройдохи и Дзанни-простака.

Полишинель — персонаж французского народного театра, имеющий традиционный облик горбуна, весёлого задиры и насмешника.

Гансвурст — в 16-18 веках — комический персонаж немецкого народного театра; главное лицо комических интермедий, объединявшее разнородные части представлений бродячих немецких трупп.

Карагез — персонаж турецкого теневого театра; балагур и насмешник.

Петрушка - главный персонаж русских народных кукольных представлений; верховая кукла.

Раздел 2. История кукольного театра на Руси

2.1. Религиозный кукольный театр

Вертеп – особая форма кукольных представлений, проходивших в ящике, разделенном на две половины.

Раск – особый вид народных представлений посредством ящика с двумя увеличительными стеклами, внутри которого помещались два валика с натянутой на них лентой склеенных картинок.

1. Светский кукольный театр

Балаган – деревянное или брезентовое помещение, в котором разыгрывались сцены и показывались разные «чудеса».

Пьеса — 1)драматическое произведение для театрального представления; 2). небольшое музыкальное инструментальное лирическое или виртуозное произведение.

Комедия — драматическое произведение с весёлым, смешным сюжетом