

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества» муниципального образования –
Сасовский муниципальный район Рязанской области

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИЮЩАЯ ПРОГРАММА**

«Карусель»

(для обучающихся 9 – 15 лет)

Срок реализации программы: 3 года

Составитель

Родивилова Ирина Викторовна

педагог дополнительного образования

МБОУ ДО «ЦРТ»

Пояснительная записка

*«Главная, неотразимая сила театра
заключается в живом, трепетном
сердце актера, в его пламенных
мыслях и чувствах.»*

А.Д.Попов.

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ детей. Он привлекает детей своей яркостью, красочностью, динамикой. В кукольном театре дети видят знакомые и близкие игрушки: мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и интереснее. Необычайность зрелища захватывает детей, переносит их совершенно особый, увлекательный мир, где все необыкновенно, все возможно.

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение намного шире. Младший школьный возраст это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно уже детям этого возраста показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости и т.д.

Организация театра кукол – одна из форм внешкольной работы с детьми в области художественного воспитания, первое приобщение к искусству. Умелое использование кукольного театра оказывает большую помощь в развитии умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания детей.

Направленность художественно-эстетическая.

Актуальность – программы в том, что в процессе ее реализации активно используется технология игрового обучения. Самый скромный ребенок развивается и раскрывается во время игры с куклой, забывает об условностях, реализует свои способности, начинает верить в себя.

Кукольный театр воздействует на зрителей целым комплексом средств: художественные образы - персонажи, оформление и музыка - все это вместе взятое помогает ребенку легче, ярче и правильнее понять содержание литературного произведения, влияет на развитие его художественного вкуса. Дошкольники и младшие школьники очень впечатлительны и быстро поддаются эмоциональному воздействию. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям.

Новизна – заключается в том, что здесь демонстрируется интеграция предметов художественно- эстетического цикла на уровне межпредметных связей, позволяющих формировать в единстве содержательные, операционные и мотивационные компоненты учебной деятельности.

Отличительной особенностью данной программы является использование в репертуаре стихотворных пьес для спектаклей (по мотивам русских народных сказок), созданных Лорой Поляк.

Педагогическая целесообразность – заключается в передачи накопленного духовного опыта, ценностей народной культуры театральными методами.

Тип программы: модифицированная. Данная программа составлена на базе типовой программы «Театр кукол» В.С. Щербаков, В.М. Штейн, Г.А. Генов, М. «Просвещение» 1981 г. и дополнена материалами из учебно-методических пособий Н.Ф. Сорокиной, И.Б. Караманенко, С.М. Альхимович, Ю.Л. Алянского, Л.Б. Баряевой, И.Б. Белюшкиной.

Образовательная программа «Театр кукол» учитывает особенности контингента обучающихся и запросы родителей в области художественно-эстетического образования детей. Занятия в объединении «Театр кукол» обеспечивают социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного времени детей.

Цель программы: творческое развитие детей в театрализованной деятельности.

Достижение этой цели предполагает решение следующих **задач:**

1 год обучения

Образовательные задачи

- познакомить детей с куклами разных систем ;
- познакомить детей со специальными терминами театрального мира;
- сформировать навык работы с театральной пьесой, сценической речью;
- научить технике изготовления кукол;

Развивающие задачи

- содействовать развитию коммуникативных способностей детей
- способствовать развитию воображения, фантазии, мышления;

Воспитательные задачи

- способствовать воспитанию духовно – нравственных качеств личности;

2 год обучения

Образовательные задачи

- познакомить детей с театральными профессиями ;

- научить логически правильно и чётко в своём чтении передавать мысли автора, выявлять смысл текста;
- научить работать с куклой (на ширме и без неё);
- научить изготавливать несложные декорации;

Развивающие задачи

- развивать творческие способности детей и чувство прекрасного;
- способствовать развитию товарищества и взаимопомощи;

Воспитательные задачи

- оказывать помощь в приобретении нового социального опыта.

3 год обучения

Образовательные задачи

- познакомить детей с традициями кукольных театров разных систем и традиционного русского театра кукол;
- научить передавать характер персонажей голосом и действием;
- учить работать с куклами разных систем;

Развивающие задачи

- содействовать развитию смелости публичного выступления;
- развивать основные психические процессы и качества;

Воспитательные задачи

- Воспитывать умение использовать знания и навыки, полученные в театрализованных играх, в повседневной жизни.

Оптимальная форма организации работы – объединение группы ребят с целью постановки спектакля и показа его зрителям.

Использование данной формы работы не предусматривает разделение детей на художников и исполнителей, хотя, в процессе работы, у детей могут проявляться те или иные склонности к какому-либо виду данной деятельности. Следовательно, количество детей, посещающих занятия, не более 12 человек.

Программа рассчитана на три года обучения и состоит из двух этапов:

- подготовительный – один год,
- театрально-постановочный – два года.

Группы формируются с учётом возрастных особенностей; возраст детей от 7 до 13 лет.

Первый год обучения – в неделю проводятся четыре занятия по два часа, всего 320 часа за год учебного курса. Второй год обучения – в неделю проводятся четыре

занятия по два часа, всего 320 часов. Третий год обучения-четыре занятия по два часа всего 320 часов.

Ожидаемые результаты

Первый год обучения

Дети должны знать:

- ✓ о куклах различных систем;
- ✓ о специальных терминах театрального мира.

Дети должны уметь

- ✓ анализировать литературное произведение: смысл изображённых явлений, художественное значение отдельных деталей, описание образных сравнений и выражений, определять основную мысль произведения и его отдельных частей;
- ✓ логически правильно и чётко передавать при чтении мысли автора;
- ✓ понимать смысл изображенных явлений;
- ✓ раскрыть смысл слушателям с помощью разнообразных интонаций и тембра голоса;
- ✓ изготавливать кукол в технике папье-маше.

Ключевые понятия подготовительного этапа

1. Артикуляция
2. Би-ба-бо (Перчаточная кукла)
3. Верховая кукла
4. Грядка
5. Диалог
6. Жесты
7. Кукольник
8. Монолог
9. Перчаточные куклы
10. Петрушка
11. Театр кукол
12. Театр теней
13. Ширма

Второй год обучения

Дети должны знать:

- ✓ о театральных профессиях

Дети должны уметь

- ✓ логически правильно и чётко передавать в своём чтении мысли автора, выявлять смысл текста;
- ✓ работать с куклой на ширме и без неё;
- ✓ изготавливать несложные декорации.

Третий год обучения

Дети должны знать:

- ✓ начальные сведения о традициях театра разных систем и традиционного русского театра кукол.

Дети должны уметь

- ✓ понимать смысл изображенных в произведении явлений;
- ✓ передать характер персонажа голосом и действием;
- ✓ работать с куклами различных систем;

Ключевые понятия

второго этапа – театрально – постановочного

1. Народная кукла
2. Библейские кукольные пьесы
3. Вертеп
4. Разминка
5. Буратино
6. Дикция
7. Мимика
8. Пантомима
9. Перетягивание
10. Театральные игры
11. Этюд

Способы проверки

- наблюдение;
- тесты;
- диагностические карты.

Формы подведения итогов реализации образовательной программы

Первый год обучения

Тестирование.
Диагностическая карта
Показ этюдов

Второй год обучения

Тестирование.
Диагностическая карта
Показ постановок.

Зачёт
Самостоятельная работа

Третий год обучения

Тестирование.
Диагностическая карта
Показ постановок
Участие в концертных программах

Тематическое планирование (первый год обучения)

№	Тема	Кол-во часов	теория	практика
1.	Введение	10	10	-
2.	История театра кукол	10	10	
3.	Техническое моделирование с элементами художественного конструирования:	60	10	50
4.	Ширма и декорации	40	20	20
5.	Актёрское мастерство	80	20	60
6.	Сценическая речь	70	20	50
7.	Технология кукловодства	50	10	40

		320	100	220
--	--	-----	-----	-----

Содержание программы 1-го года обучения

Введение Теория: знакомство с детьми. С правилами поведения в творческом объединении, рассказ о плане работы творческого объединения.
История театра кукол Теория: рассказ об искусстве театра кукол (его возникновение, в средние века, в наше время) Практика: игры с куклами разных систем (перчаточные, куклы настольного театра, марионетки)
Техническое моделирование с элементами художественного конструирования: Теория: знакомство с техникой папье-маше, маширование – первый способ техники папье-маше, Практика: изготовление болванок (глина, пластилин) изготовление клейстера, выклеивание, сушка. Снятие бумажных головок с болванок, склеивание частей, обклеивание чулком, марлей, сушка. Грунтовка, зашкуривание, лакировка. Окрашивание, сочетание цветовых гамм (акварель, гуашь, масляная краска, лакировка) Оформление головки, парик, атрибуты. Конструирование из ткани Теория: шаблон, выкройка, разметка. Практика: раскрой ткани. Рубашка-перчатка, обмер руки, изготовление выкройки, шов-строчка, назад иголка. Оформление куклы (бросовый материал)
Ширма и декорации Теория: рассказ – показ (понятие: ширма, реквизит; назначение) Практика: Обследование ширмы (конструкция, оформление, вспомогательные элементы), организация работы ребят за ширмой. Реквизит (форма, величина, цвет), подбор материала.
Сценическое мастерство. Практика: Знакомство с профессиями – сценарист, режиссёр, скульптор, музыкальный редактор. Театральное искусство, актёр-кукловод.

Понятийный словарь театрального мира.
Сценическая речь. Теория: речь в повседневной жизни, в творчестве актёра. Практика: Выразительная речь. Искусство речи. Техника чтения. Дыхание, ударение, дикция, голос. Выразительное чтение. Рассказывание.
Технология кукловодства Теория: изобразительные качества куклы на ширме. Практика: Контроль глаз исполнителя за поведением куклы на ширме основные приёмы кукловодства. Действие + слово.

Методическое обеспечение

№	Тема	Форма занятия	Методы	Дидакт. мат.	Форма подведения итогов
1.	Введение	Собеседование	Объяснение	Фотографии, иллюстрации	Тест
2.	История театра кукол	Лекция, собеседование	Объяснительно - демонстрационный	Фильм, куклы	Наблюдение Тест
3.	Техническое моделирование с элементами художественного конструирования:	Беседа, практикум, экскурсия.	Объяснительно - демонстрационный	Куклы, оборудование и материалы для маширования.	Наблюдение Диагностическая карта
4.	Ширма и декорации	Беседа-обсуждение, беседа-практикум.	Информационно – репетиционный	Куклы, ширма, реквизит	Наблюдение
5.	Сценическое	Экскурсии,	Объяснитель	Фильм, ф	Тест,

	мастерство.	диспут, вечера-встречи, доклад, викторина, просмотр телепередач.	но - демонстрационный	отографи и.	
6.	Сценическая речь	Беседа-обсуждение, работа с книгой, круглый стол.	Объяснительно - творческий	Книги, dvd диск с чистоговорками, с короговорками	Тест выступление
7.	Технология кукловодства	Игра, этюд	Информационно - демонстрационный	Куклы, ширма, реквизит	Тест, наблюдение. Диагностическая карта

Театрально-постановочная деятельность (второй год обучения)

Тематическое планирование

№	Тема	Кол-во часов	теория	практика
1.	Введение	10	10	-
2.	Составные части кукол	20	10	10
3.	Обучение правильному чтению	40	10	30
4.	Технология кукловодства	80	20	60
5.	Технология работы над пьесой	60	10	50
6.	Работа над оформлением спектакля	70	20	50
7.	Сценическая грамота	40	20	20
		320	100	220

Содержание программы (второй год обучения)

Введение

Теория: знакомство с детьми, выбор старосты, прослушивание, анкетирование воспитанников, правила поведения в театре, план работы, репертуар, график дежурства.

Составные части кукол

Теория: знакомство с составляющими различных видов кукол, с технологией изготовления различных видов кукол (куклы из подручных материалов, куклы для пальчикового театра)

Практика: игры с куклами разных видов. Постановка этюдов.

Обучение правильному чтению

Теория:

3.1 Техника речи:

- дыхание,
- голос,
- дикция, артикуляция звуков,
- ударение в слове.

Практика:

3.2 Выразительное чтение:

- интонация,
- пауза, темп, ритм.
- мелодика речи,
- тембр голоса,

3.3 Рассказывание:

- идея, сюжет, структура рассказывания,
- рассказ по памяти,
- рассказ-пояснение к произведению искусства,
- рассказ из жизни замечательных людей,
- пересказ художественного произведения,
-

Технология кукловодства

Теория: изобразительные качества куклы на ширме и без ширмы

Практика:

- навыки кукловождения без ширмы,
- контроль глаза исполнителя за поведением куклы на ширме,
- взаимосвязь действия и слова,
- организация работы актёров за ширмой.

Театральная пьеса или постановочная работа

Теория: читка пьесы, распределение ролей, обсуждение постановочного плана, идея и тема пьесы, обсуждение характеров персонажей

Практика:

- поиски выразительных возможностей кукол в предполагаемых обстоятельствах пьесы, этюды,
- репетиции по фрагментам, актам, мизансценам,
- монтировочные репетиции,
- генеральная репетиция.

Работа за кулисами

Практика:

- обсуждение эскизов кукол и декорации, разработка конструктивного решения,
- лепка головок, техника папье-маше, окраска,
- раскрой и шитьё корпусов и костюмов кукол, отделка костюмов,
- сборка кукол,
- изготовление бутафории.

Сценическая грамота

Теория: понятийный словарь, театральные специальности, их специфические особенности

Практика:

- беседа о специфике театрального словаря
- виды и жанры театрального искусства

Методическое обеспечение

№	Тема	Форма занятий	методы	Дидакт. Мат.	Формы подведения итогов
1.	Введение	Собеседование	Объясне ние	Фотограф ии, иллюстра ции	Наблюдение
2	Составные части кукол	Собеседование, беседа, обсуждение, игра, работа с книгой.	Объясните льно - демонстрац ионный	Сборник упражнений по технике речи, Дис ки, книги.	Диагностиче ская карта, выступление
3.	Обучение правильному чтению	Этюды, репетиция, игра.	Объясне ние	Куклы, ширма, реквизит	Наблюдение выступление
4.	Технология кукловодства	Работа с книгой, этические беседы, репетиция.	Объясните льно - демонстрац ионный	Сборник пьес, куклы, реквизит, ширма	выступление
5.	Театральная пьеса или постановочная работа	Собеседование, практическое занятие.	Объясните льно - демонстрац ионный	Материал ы и оборудов ание для изготовле ние кукол	Наблюдение
6 .	Работа за кулисами	Доклад, экскурсия, диспут, вечера, встречи, выступления.	Объясне ние	Сборник пьес, куклы, реквизит, ширма	Диагностиче ская карта, выступление

7.	Сценическая грамота	Работа с книгой, этические беседы, репетиция.	Объясните льно - демонстрац ионный	Диски, книги Фотограф ии, иллюстра ции	Наблюдение выступление
----	---------------------	---	------------------------------------	--	------------------------

Тематическое планирование

(третий год обучения)

№	Тема	Кол-во часов	теория	практика
1.	Введение	10	10	-
2.	Театры различных систем. Русский театр	10	10	-
3.	Изобразительные свойства речи	30	20	10
4.	Работа с куклами разных систем	80	10	70
5.	Театральная пьеса или постановочная работа	80	10	70
6.	Технология изготовления кукол и декораций	50	20	70
7.	Актёрское мастерство	60	20	40
		320	100	220

Содержание программы

(третий год обучения)

Введение

Теория: выбор старосты, прослушивание, анкетирование воспитанников, правила поведения в театре, план работы, репертуар, график дежурства.

История театра кукол

Теория: знакомство с составляющими различных видов кукол, с технологией изготовления различных видов кукол (куклы из подручных материалов, куклы для пальчикового театра)

Практика: игры с куклами разных видов. Постановка этюдов.

Изобразительные свойства речи

Теория:

3.1 Техника речи:

- дыхание,
- голос, резонаторы, тембр, мелодика речи,
- дикция, артикуляция звуков,
- ударение в слове.

Практика:

3.2 Выразительное чтение:

- интонация,
- пауза, темп, ритм.
- мелодика речи,
- тембр голоса,
- особенности чтения, произведения разных жанров
- передача голосом характера персонажей.

3.3 Рассказывание:

- идея, сюжет, структура рассказывания,
- рассказ по памяти,
- рассказ-пояснение к произведению искусства,
- рассказ из жизни замечательных людей,
- пересказ художественного произведения,
- импровизированный рассказ, эмоциональность, образность.

Работа с куклами разных систем

Теория: изобразительные качества кукол различных систем,

Практика:

- навыки кукловодства перчаточных кукол, марионеток,

- контроль глаза исполнителя за поведением куклы на ширме,
- передача характера через действие,
- организация работы актёров за ширмой

Театральная пьеса или постановочная работа

Теория: читка пьесы, распределение ролей, обсуждение постановочного плана, идея и тема пьесы, обсуждение характеров персонажей

Практика:

- поиски выразительных возможностей кукол в предполагаемых обстоятельствах пьесы, этюды,
- репетиции по фрагментам, актам, мизансценам,
- монтировочные репетиции,
- генеральная репетиция.

Технология изготовления кукол и декораций

Практика:

- обсуждение эскизов кукол и декорации, разработка конструктивного решения,
- лепка головок, техника папье-маше, окраска,
- раскрой и шитьё корпусов и костюмов кукол, отделка костюмов,
- сборка кукол,
- изготовление бутафории.

Актёрское мастерство

Теория: понятийный словарь, театральные специальности, их специфические особенности

Практика:

- беседа о специфике театрального словаря
- виды и жанры театрального искусства

Методическое обеспечение

№	Тема	Форма занятий	методы	Дидакт. Мат.	Формы подведения итогов
1.	Введение	Собеседование	Объясне ние	Фотограф ии, иллюстра ции	Наблюдение
2	Театры различных систем. Русский театр	Собеседование, беседа, обсуждение, игра, работа с книгой.	Объясните льно - демонстрац ионный	Сборник упражнений по технике речи, Дис ки, книги.	Диагностиче ская карта, выступление
3	Изобразительные свойства речи	Этюды, репетиция, игра.	Объясне ние	Куклы, ширма, реквизит	Наблюдение выступление
4	Работа с куклами разных систем	Работа с книгой, этические беседы, репетиция, работа за столом.	Объясните льно - демонстрац ионный	Сборник пьес, куклы, реквизит, ширма	Выступлени е
5	Театральная пьеса или постановочная работа	Собеседование, практическое занятие.	Объясните льно - демонстрац ионный	Материал ы и оборудов ание для изготовле ние кукол	Наблюдение
6	Технология изготовления кукол и декораций	Доклад, экскурсия, диспут, вечера, встречи, выступления.	Объясне ние	Сборник пьес, куклы, реквизит, ширма	Диагностиче ская карта, выступление
7	Актёрское мастерство	Работа с книгой, этические беседы, репетиция.	Объясните льно - демонстрац ионный	Сборник пьес, куклы, реквизит, ширма	Наблюдение выступление

Список литературы для педагога

Агаева И., Куклы «Домовенок Кузька», «Красота», «Русский воин» [Текст]
И .Агаева // Народное творчество.- 2005.-№5.-С.40-42.

Агаева И., Куклы «День и ночь» [Текст] И. Агаева// Народное творчество.-2003.-
№2. – С. 46-47.

Агаева И., Куклы [Текст] И. Агаева // Народное творчество.- 2004.- №1.-
С. 40-43.

Агаева И., Куклы «Тульский Мастеровой», «Бабочка» [Текст] И. Агаева//
Народное творчество.- 2004.- №2.- С. 30-31.

Головина С. П., В одном цветочном королевстве [Текст] //С. П. Головина.-
Мариинск: 2004.-76с.

Денисова Н.А., «Аленушкины куклы» [Текст] Н.А.Денисова //Народное
творчество.- 2004.- №6.-С.43-45.

Думенко О., Куклы из бабушкиного сундука [Текст] // Народное творчество.-
2004.- №3.- С. 42-47.

Жулаева Н.В., Кукла-берегиня [Текст] Н.В. Жулаева // Народное творчество.-
2004.-№4.-С.22-23.

Караманенко Т. Н., Кукольный театр дошкольникам [Текст] Т.Н.Караманенко, Н.
Г Караманенко. - М.: Изд-во «Педагогика», 1982.- 235с.

Соломин Н. И., Куклы выходят на сцену [Текст] Н. И. Соломин. – М.: Изд-во
«Педагогика», 1996.-270 с.

Лопухина И., Логопедия [Текст] И. Лопухина.-М.: Изд-во «Владос», 1998.- 193 с.

ЧуриловаЭ. Г., Методика и организация театрализованной деятельности
дошкольников и младших школьников [Текст] Э. Г .Чурилова.- М.: Изд-во,
«Владос», 2003.- 224с.

Осипова Н., Кукла на выхвалку [Текст] Н. Осипова // Народное творчество. -
2003.-№3.- С.29-31.