

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 6» города Красноярск

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УВР

«31» 08 2020г.

С.И. Насибуллина

УТВЕРЖДЕНО:

Директор гимназии

«31» 08 2020г.

С.А. Семёнов

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
НА 2020 - 2021 уч. год
«Люди. Руки. Куклы»**

Форма реализации программы: очная;

Срок реализации программы – 1 год

Группы: 1, 2, 3

Возраст обучающихся: 7-12 лет.

Составитель:
педагог дополнительного
образования

Моисеенко Ольга
Анатольевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Театр кукол – театр иносказательный. Только здесь может происходить оживление предмета при помощи ассоциативного и пластического мышления, где в основе лежит точность жеста и движения куклы.

Название дополнительной образовательной программы «Люди, руки, куклы» можно трактовать следующим образом:

«Люди» - освоение детьми технологии кукольного театра, влияние театрального действия на развитие общих, специальных и творческих способностей детей;

«Руки» - инструмент, выразительные средства актера;

«Куклы» - история развития театра кукол, роль куклы в данном виде искусства, средство общения актера (ребенка) со зрителями.

Программа «Люди, руки, куклы» построена таким образом, чтобы дети могли заниматься в театральной студии несколько лет, переходя из одной возрастной группы в другую, получая новые знания и приобретая умения, соответствующие их возрастным возможностям.

Курс дает первоначальные знания о феномене кукольного театра, как в общекультурном контексте, так и в контексте национальных традиций, и одновременно вводит детей в широкий мир искусства: театра, литературы, музыки, живописи, в мир народного праздника.

Предлагаемый курс тесно связан с общеобразовательными дисциплинами гуманитарного цикла.

Цель и задачи программы:

В программе выделены три уровня целевых задач: *"технический"*, *"художественный"* и *"образовательный"*.

"Технический" уровень целевых задач связан с приобретением воспитанниками знаний и навыков в области строительства кукольного театра: изготовлении кукол различного вида, устройстве декораций и театральных ширм, постановке света и звука, устройстве зрительного зала или игровой площадки и другим элементам театрального зрелища.

"Художественный" уровень задач связан с приобретением воспитанниками знаний и навыков в собственно актерской деятельности и режиссуре: сценическом движении человека и куклы, сценической речи и декламации,

"Образовательный" уровень целевых задач - прямое продолжение и дополнение образовательного школьного процесса. На этом уровне культурный феномен театра кукол рассматривается с двух сторон: как элемент традиционной, национальной и мировой культур, и одновременно как элемент общего школьного образования в связи с гуманитарным циклом (родной язык и литература, история культуры и др.), и естественнонаучным циклом дисциплин (материаловедение).

Целевые задачи.

Уровни обучения	Задачи		
	воспитательные	образовательные	развивающие
I	<ul style="list-style-type: none"> - способствовать формированию и развитию эмоциональной отзывчивости, чувства сотрудничества, взаимопомощи; - воспитание эстетического вкуса 	<ul style="list-style-type: none"> - знакомство с историей происхождения куклы; - выработка первичных навыков кукловождения; - освоение общих основ сценического движения; - формирование актерского мастерства; - выработка первичных навыков произношения текста 	<ul style="list-style-type: none"> - способствовать развитию общего кругозора ; - развитие эмоциональной культуры; - развитие выразительности речи
II	<ul style="list-style-type: none"> - воспитание требовательности к себе и доброжелательного отношения к окружающим 	<ul style="list-style-type: none"> - знакомство с историей театра кукол; - освоение основ управления куклами; - освоение навыков сценического движения; - развитие сценической речи; 	<ul style="list-style-type: none"> - раскрытие актерских способностей; - развитие практических навыков

Формы занятий

Рекомендованы следующие формы учебных занятий, относящиеся к репетиционному периоду: рассказ, беседа, практическое занятие (показ), свободная форма, - имеющие место в любом виде педагогической деятельности, и собственно специфическая форма работы театрального коллектива – репетиция.

Кроме того, театральному делу присуща особенная форма работы, которая одновременно есть и содержание этой работы – спектакль.

Условия реализации программы

-для кукольного представления переносная ширма.

- наборы театральных кукол,

К концу освоения I уровня программы дети должны

знать:

- общие сведения о театре кукол;
- история происхождения куклы;
- виды кукол, основы их управления;
- общие основы сценического движения;

уметь:

- владеть техникой вождения перчаточной и вертепной кукол;
- владеть элементами пластики рук;
- действовать куклой и озвучивать текст в предлагаемых ситуациях;

- правила ухода за театральной куклой;
- название, перечень оборудования для театральной постановки;
- правила работы и поведения в театральном коллективе
- работать в объеме сцены;
- пользоваться повествовательным текстом;
- произносить сценический текст;

К концу освоения II уровня программы дети должны

знать:

- историю куклы в традиционной культуре;
- основы подготовки и организации кукольного спектакля;

уметь:

- создавать образ-символ;
- водить верховые куклы;
- работать с предметом и условным образом на ширме;
- анализировать содержание пьесы и роли;
- декламировать сценический текст;
- упражнения по развитию сценической речи;
- держать паузу в речи,
- выполнять сценические движения;
- сочинять театральные этюды;
- оформлять ширму;
- устранять неполадки театральной ширмы;

К концу освоения III уровня дети должны

знать:

- историю становления профессионального театра;
- способы изготовления кукол различных конструкций;
- этические нормы поведения.

уметь:

- владеть техникой вождения кукол различных конструкций;
- создавать сценический образ;
- организовать театральное зрелище;

Критерии оценки усвоения воспитанниками программного материала:

I уровень - владение основами техники речи, вождения кукол;
- степень развития образного мышления;
- уровень знаний по теории театра кукол

II уровень - уровень освоения навыка актерской игры в кукольном спектакле;
- степень проявления творческой инициативы;
- степень развития пластичности и выразительности рук

III ступень - уровень профессиональных качеств и умений;
- уровень режиссерских навыков;
- степень владения техническими средствами оформления в театре кукол.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

I уровень

Блок, темы	Часы		
	теор.	прак.	всего
1. Театральная кукла	1		1
1.1. Истоки театральной куклы	1		1
1.2. Классификация систем и видов кукол	1		1
2. Пластика куклы		2	2
3. Принципы работы на ширме	1	2	3
4. Основы сценического движения куклы		4	4
5. Основы манипулирования куклами		2	2
6. Работа над спектаклем		1	1
7. Репетиционный период		16	16
6. Постановка		4	4
ИТОГО:	4	32	36

Краткое содержание программы I уровня освоения

Начальная диагностика. Анкета «Разговорная речь и пластика рук»; *Теоретический блок.*

Исследования Ш. Нодье, Ш. Маньена. Куклы Египта в обрядовых действиях. Древняя Греция и куклы автоматы. Механические фигуры в Древнем Риме. Куклы Италии. «Мария на нитках». Превращение обрядовой маски в театральную куклу.

Верховые куклы – перчаточные (подвиды), тростевые, плоскостные – механические (управляемые снизу). Куклы с «живой рукой». Куклы с механизмами. Куклы, управляемые сверху: марионетки, куклы на потыках и штырях, куклы на прутах. Планшетная кукла. Люди – куклы.

История возникновения вида. Вифлеемский ящик в мировой культуре. Сюжетная линия. Традиционные персонажи. Конструкция кукол. Техника кукловождения. Декорирование кукол и вертепного ящика. Репетиции на основе этюдного метода. Показ представления.

Ожившая материя. «Театр рук». Персонаж – символ – цвет – образ. Олицетворение человеческих характеров. Практическая работа. Комбинированные упражнения и этюды.

Взаимосвязь предмета и театральной куклы. Идентификация предметов с людьми. Театр предметных кукол. Знакомство с пьесами для театра предметных кукол. Обобщенный художественный образ. Импровизационные этюды. Анатомия куклы. Материаловедение. Способы изготовления кукол. Последовательность процесса изготовления. Практика произведения мелкого ремонта кукол, реквизита. Выявление причин поломок.

Практический блок

Основное положение куклы. Способы управления. Движения куклы. Техника кукловождения. Правила работы с реквизитом. Этюды.

Позиция актера за ширмой. Работа в объеме сцены (понятие о плоскости и объеме). Постановка этюдов.

Артикуляционная гимнастика.

Актерские игры. Развитие произвольного внимания. Упражнения на память физических действий. Предлагаемые обстоятельства. Взаимодействие с партнером и общение.

Гимнастика рук и пальцев. Сценическое движение с куклой. Упражнения с

куклой: разминка, шаг, взгляд, игра с предметами, танец. Упражнения-этюды. Анализ сюжета. Сценическая ситуация. Анализ движения кукол, способы выразительности. Вербальное чтение текста. Репетиционный период на основе этюдного метода. Прогонны и показы.

Выбор пьесы. Определение идеи и темы пьесы. Анализ пьесы. Чтение текста. Составление постановочного плана.

Зрительный образ героя. Пластическое решение образа куклы. Практическая работа на ширме.

Система вождения кукол. Практическая работа на ширме.

Работа с текстом. Вербальное чтение пьесы. Развитие действенной линии персонажа. Процесс этюдного проигрывания событий. Формирование спектакля.

Правила работы за ширмой. Генеральные репетиции. Показы спектакля.

Скороговорки.

Упражнения на развитие творческой фантазии и воображения, общение и взаимодействие с партнером, актерскую выразительность.

Практикум принципа «все через куклу». Гимнастика рук – технические и разные упражнения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

II уровень

Блок, темы	Часы		
	теор.	прак.	всего
1. Знаменитые герои театра кукол	1		1
1.1. Национальные кукольные герои	1		1
1.2. Театр «Петрушки»	1		1
2. Традиционный театр кукол	1	1	2
3. Чтение театральных пьес		1	1
4. Работа с исполнителями		1	1
5. Сценическое мастерство		1	1
5.1. Сценическое слово		1	1
5.2. Актерское мастерство		1	1
5.3. Пластический тренинг		1	1
5.4. Артистическая техника кукольника		1	1
6. Репетиционный период		20	20
7. Показ спектаклей		4	4
ИТОГО:	4	32	36

Краткое содержание программы II уровня освоения

Теоретический блок.

Кукольники Братья Якубовские. И.А. Зайцев. С.В. Образцов.

Фигурка Маккуса. Пульчинелла и другие его собратья. Герои Франции, Германии. Знаменитый Кашпарек.

Народный театр. От Петра Ивановича Уксусова до Ваньки Ру-тю-тю. Сцены с Петрушкой.

Практический блок.

Строение куклы. Способы управления куклой. Упражнения этюды. Импровизационные этюды.

Выбор пьесы. Определение темы и идеи, событийного ряда. Правила работы с текстом. Подготовка повествовательного текста. Чтение текста.

Выстраивание линии роли. Пластическое решение образа. Сопровождение слова действием. Произнесение сценического текста.

Репетиции на ширме. Выражение образа через физические действия куклы. Техника работы с ширмой, декорациями, реквизитом.

Принципы декорирования ширмы. Основы изготовления сценического реквизита. Подготовка кукол и декораций к показу.

Музыкальное, оформление.

Прогонные репетиции. Уточнение смысловых акцентов. Генеральные репетиции. Премьера, показы.

Импровизация.

Движение и мышечное внимание. Взаимодействие средствами движений. Гимнастика рук. Основы тренинга артистической техники.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

III уровень

Блок, темы	Часы		
	теор.	прак.	всего
1. Профессиональный театр кукол			
1.1. Театры мира	1		1
1.2. Театры кукол России	1		1
2. Сценическое мастерство		2	2
3. Сценическая речь		2	2
4. Актерское мастерство		2	2
5. Сценическое движение		2	2
6. Мастерство кукловождения		2	2
7. Диагностика		2	2
8. Репетиционный период		18	18
9. Показы		4	4
ИТОГО:	2	34	36

Краткое содержание программы III уровня освоения

Теоретический блок.

Современные театры кукол Европы, Африки.

Государственный академический центральный театр кукол: творческий путь, спектакли.

Мастера Чехословакии, Германии, Австралии, Франции, России. Техника исполнения программ.

Понятие об эстраде. Эстрадные жанры. Режиссура. Кукла на эстраде. «Необыкновенный концерт» С. Образцова. Классификация концертных кукол. Практический блок.

Работа с текстом пьесы. Создание зрительного образа. Составление постановочного плана.

Выстраивание действенной линии персонажа. Решение пластического образа.

Этюдный метод постановки. От импровизационного текста к авторскому.

Решение декорационного оформления. Образный и технический переход из картины в картину. Построение мизансцены. Последовательность физических действий куклы. Прогонные и генеральные репетиции.

Ремонт декораций, реквизита. Реставрация кукол. Технические обязанности по оформлению спектакля.

Введение элементов игры в постановку. Освоение приемов активизации зрителя. Внесение изменений в действие спектакля с учетом эмоционального восприятия зрительного зала.

Конструкция куклы. Способы управления и принципы работы с куклой.

Упражнения-этюды.

Жанровая основа номера. Сюжетная линия. Выбор конструкции кукол.

Музыкальное сопровождение. Театральное освещение. Сценические эффекты.

Составление сюжетной основы. Режиссура номера. Композиция номера.

Оформление действия. Техническое оснащение. Репетиционный период. Овладение техникой работы с куклой.

Составление программы на основе поставленных эстрадных миниатюр и самостоятельных постановок учащихся. Генеральные репетиции.

Работа над художественными текстами. Жанровые особенности произнесения. Интонация.

Актерский тренинг. Артистическая смелость. Импровизации.

Пластический тренинг: разминочный цикл. Иллюстрированные и пантомимические движения. Характерность.

Гимнастика рук. Тренинг артистической техники. Кукла в предлагаемых обстоятельствах.

Словарь терминов

1. Артикуляционный аппарат – работа языка, подбородка (челюстей) и губ.
2. Ассоциации – ощущения, восприятие, представление.
3. Верховые куклы – управляемые снизу из-за ширмы.
4. «Выгородок» - построение спектакля при помощи этюдов и импровизаций, от главной идеи спектакля.
5. Гапит – прикрепленная к голове куклы палочка, помогающая удерживать голову куклы и управлять ею.
6. Дикция – манера выговаривать слова.
7. Конфликт – борьба персонажей.
8. Кульминация – момент высокого эмоционального напряжения, наиболее яркого и сильного раскрытия образа.
9. Метафора – употребление слова или выражения в переносном значении, основанное на сходстве, аналогии.
10. Мизансцена – расположение актеров на сцене в определенном сочетании друг с другом и с окружающей вещественной средой в тот или иной момент спектакля.
11. Напольные куклы – находятся ниже актера, приводятся в движение на глазах у зрителя.
12. Образ (сценический) – тип, характер, созданный артистом.
13. Орфоэпия – произносительные нормы языка, нормы литературного произношения.
14. Ширма-сцена для показа кукольного спектаклей
15. Пластика – согласованность движений и жестов.
16. Сверхзадача – цель пьесы, воплощенная в работе и «донесенная» до зрителя.
17. Символ – образ, иносказательно выражающий какое-либо понятие или отвлеченную идею.
18. Сквозное действие – действия и поступки, совершаемые героями, в соответствии с целью постановки.
19. Сценическое пространство – варианты ширм различных конструкций, определяемые системой вождения кукол.
20. Сценография- оформление театрального спектакля.
21. Сюжет – художественное воплощение событий.

ЛИТЕРАТУРА

1. В профессиональной школе кукольника. Л.: ЛГИТМиК, 1979.
2. Гегелло Н. Ширма поднимается выше. М.: Молодая гвардия, 1962.
3. Гишиус С. Гимнастика чувств. Л.: Искусство, 1967.
4. Греф А. Театр кукол. М.: Владос, 2002.
5. Деммени Е. Школьный театр кукол. Л.: Детгиз, 1960.
6. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. М.: Просвещение, 1978.
7. Искусство: Энциклопедический словарь шк. М.: Олма-Пресс, 2000.
8. Каранович А. Мои друзья – куклы. М.: Искусство, 1977.
9. Королев М. Искусство театра кукол. М.: Малыш, 1983.
10. Кружок театра кукол / Под общ. ред. Л.Г. Шпет. М.: Просвещение,
11. Новицкая Л. Уроки вдохновения. М.: ВТО, 1984.
12. Образцов С. Моя профессия. М.: Искусство, 1950.
13. Саричева Е. Сценическое слово. М.: Советская Россия, 1963.
14. Смирнова Н. В театре кукол. М.: Знание, 1978.
15. Смирнова Н. И ... оживают куклы. М.: Детская литература, 1982.
16. Сорокина Н. Играем в кукольный театр. М.: Аркти, 1999.
17. Театр, где играют дети / Под ред. А.Б. Никитиной. М.: Владос, 2001.
18. Трифонова Н. Кукольный театр своими руками. М.: Айрис-пресс,
19. Файнштейн Ф. Работа режиссера в самодеятельном театре кукол. М.:
21. Энциклопедический словарь юного зрителя. М.: Педагогика, 1989.