

Образовательная программа тетра кукол «Хранители времени»

Автор-составитель:

Садовская Ю.С., режиссер народного театра кукол
«Хранители времени», педагог дополнительного образования

Дополнительная общеобразовательная программа коллектива театра

Кукол: Муниципальное учреждение Кесовогорский ЦДК

Редактор:

Рецензенты:

Семенов Владимир Леонидович -Лауреат Премии Губернатора Тверской области, ведущий специалист по театральным и цирковым жанрам отдела самодеятельного творчества Тверского областного Дома народного творчества, режиссер, педагог.

Паспорт программы

Программа театра кукол «Хранители времени»

По степени авторского вклада: Авторская

По направленности образовательной деятельности

Эстетико-художественная

По уровню углубления предметной (специализированной) деятельности

1. Базовая

2. Профессионально-ориентированная

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности

Комплексная

По уровню освоения материала

Специализированная

По форме организации детских формирований

Рассчитана на работу групп,

фронтальную и индивидуализированную деятельность.

По уровню возрастных особенностей обучающихся

Среднего общего образования

По срокам реализации 6 лет

По контингенту обучающихся Общая и для одаренных детей

По степени творческого подхода Репродуктивно-творческая

По степени реализации программы -Экспериментальная

1. Пояснительная записка

1.1. Общие положения

Разработанная Программа является результатом обобщения опыта работы самодеятельного любительского коллектива народного театра кукол, которым я руковожу на протяжении 13 лет творческой деятельности. Программа раскрывает всю глубину и сложность организации такового вида деятельности, как театр кукол.

Театр кукол – это всеобъемлющая форма творчества, требующая максимально разносторонней одаренности. Это единственный вид искусства, который совмещает различные виды искусств, где человек, а тем более ребенок может научиться изобразительному, музыкальному и театральному искусству одновременно.

Часто на кукольных спектаклях в качестве действующего лица одновременно с куклой появляется актер – человек.

Но только в театре кукол происходит чудо, волшебство оживления неодушевленного предмета. Театральная кукла – это неодушевленный предмет, “оживающий” в руках актера.

В данной программе произведена попытка создания театра кукол для юных актеров с организационной подготовительной составляющей как при работе профессионального театра, создающих кукол, декорации, бутафорию для спектакля.

Новизна программы и ее отличие заключается в том, что она позволяет учащимся по окончании основного образовательного курса продолжить обучение в народном театре, в качестве юных актеров и дает возможность реализации тех умений и навыков, которые были получены в предыдущий период обучения. В этом случае образовательная деятельность станет регулироваться репертуарной политикой театра. Это и будет деятельность народного театра кукол «Хранители времени», направленная на сохранение и расширение репертуара театра, закрепление и углубление всех ранее полученных умений и навыков юных актеров и применение их на практике.

Актуальность программы.

Современных детей в нынешних условиях окружает достаточно много кукол и игрушек. Но их унифицированность приводит к тому, что кукла перестает быть предметом искусства, она теряет свое отличие и индивидуальность. В условиях глобализации и стремительного научно-технического прогресса мы постоянно говорим о

проблемах воспитания современного подрастающего поколения, проблемам сохранения традиционного на фоне вхождения в современную действительность. Самое раннее приобщение ребенка к миру театрального искусства начинается через театр кукол. Но с взрослением интерес к этому виду театрального творчества у ребенка падает. В связи с развитием интернета, научно-технического прогресса, вхождение в мировую рыночную экономику, в нашу речь входит много иностранных слов и выражений. В данном случае одной из важнейших задач на этом фоне станет сохранение родного языка, любовь к родной речи и умения на ней говорить, что очень важно, когда все формы школьного контроля переходят на тестовый уровень и языковая речь (публичное выступление перед аудиторией), уходит на второй план. Еще одна важная задача, которую учитывает программа - это работа руками. Современные дети, как показывает практика, очень редко что то делают своими руками, а это очень важно, особенно на ранних стадиях развития человека.

Данная программа нацелена на точную конкретную установку: создание конечного продукта - спектакля и раскрывает всю глубину и трудность процесса, который и называется постановкой сценического действия.

Театр кукол в системе современного образования

Методические выводы:

Важнейшая роль театра – развивающая, **а театральная практика (актерская практика)** – популярный способ саморазвития: развивает эстетическое чувство; чувство внутренней свободы; чувство ритма и владения телом; умение сопереживать и ставить себя на место другого человека; умение грамотно излагать свою мысль; умение в театре кукол свою мысль доносить и выражать без помощи слов и т.д.

Возможность игрового обучения. (через мировую классическую литературу, которая так сложно, иногда, усваивается детьми при учебе, и так просто – через действие на сцене)

Постановка спектакля, концертного номера – **это коллективный труд**, постоянная работа с партнером, умение брать на себя ответственность за других людей, общее дело – общий результат.

Театр способен увлечь подростка, стать его хобби и уберечь от попадания под пагубное влияние дурных привычек и неблагополучных компаний. (умение доказать «свое я» на сцене). Большое значение при создании положительного развития детского (молодежного) коллектива имеет тесный творческий контакт со школой, родителями участников. Поддержка педагогов, классных руководителей, мотивирует детей, (молодежь) заставляя двигаться вперед!

Кроме того, роль театра в формировании личности ребенка подтверждена детскими психологами как верное средство для преодоления неуверенности в себе, развития важных коммуникативных навыков и формирования здоровой самооценки у детей всех возрастов.

Образовательная программа рассчитана для

учащихся в возрасте от 7 лет, когда ребенок поступает учиться в первый класс, и до окончания школы. Полный курс обучения составляет 6 лет. В программе используется постепенное обучение с учетом возрастных особенностей детей. Программа позволяет учащимся поступить в подготовительную группу без прохождения предварительного обучения на начальном этапе если ребенок в возрасте 10 лет.

1.2. Цели и задачи программы

Целью программы является создание театра кукол юного актера с постоянно действующим репертуаром, конкурентоспособным коллективом театрального образования и творчески активных единомышленников для развития творческих способностей учащихся.

Программа направлена на решение следующих задач:

Образовательные:

1. Пробуждение интереса к кукле и кукольному театру в целом как к совершенно особой форме художественно – образного мышления.
2. Обучение детей мастерству актера – кукловода.
3. Обучение основам вокального мастерства.
4. Обучение основам живописи и скульптуры.
5. Знакомство с историей развития мирового кукольного театра.
6. Обучение искусству речи.

Развивающие:

1. Развитие творческих способностей ребенка в области театрального искусства, а также воображения, фантазии, самостоятельности мышления.
2. Развитие вокальных данных учащихся.
3. Развитие артикуляционного и дыхательного аппарата.
4. Развитие внимания умения сосредотачиваться.

5. Развитие памяти слуховой, наглядной, образной.

Воспитательные:

1. Формирование личности ребенка, его гражданских и нравственных позиций путем

проживания им судьбы литературных героев.

2. Воспитание чувства ответственности, умение работать в коллективе, толерантности по отношению к своим сверстникам.

1.3. Ожидаемые результаты:

1. Умение работать основными видами кукол – масок (перчаточные, тростевые, планшетные, марионетки).

2. Владение своим артикуляционным и дыхательным аппаратом.

3. Умение составлять логический разбор литературного и стихотворного текста.

4. Владение своим голосовым аппаратом

5. Владение элементарными основам живописи и скульптуры.

6. Знание истории театра кукол.

7. Развитое образно – ассоциативное мышление.

8. Владение основами актерской профессии.

9. Результатом прохождения программы начинающей группой является небольшой спектакль, составленный из этюдных работ учащихся, исходя из требований программы. А также выполнение всех задач предусмотренных в рамках изучаемых предметов.

10. Результатом прохождения программы подготовительной группой является выпуск спектакля с перчаточными или тростевыми куклами, а также куклами-масками исходя из требований изучаемых предметов.

11. Результатом прохождения всей программы является совместная деятельность с режиссером играющей группы театра по выпуску спектакля, где учащиеся раскрывают все свои творческие способности в спектаклях используя полученные знания и приобретенные навыки. Зачисление в актерский состав детского театра и работа по сохранению и расширению репертуара.

1.4. Система контроля и оценивания результатов

Промежуточная диагностика проводится два раза в год по истечении каждого учебного полугодия (I полугодие – декабрь, II полугодие – апрель-май).

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности:

— Педагогическое наблюдение.

— Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов,

опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, участия воспитанников вмероприятиях (концертах, викторинах, спектаклях), решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях, открытые контрольные занятия с показом для педагогов и родителей, конкурсы актерского мастерства.

Дополнительная диагностика играющей группы проводится по результатам участия в конкурсах и фестивалях и уровню занимаемых призовых мест.

В театре всегда должна существовать книга впечатлений и отзывов о просмотренном спектакле.

Система определения результативности основана на определенном подходе,

ориентирующем на получение обучающимися конкретных задач (создание куклы, костюма, этюда, спектакля).

Для достижения определенной компетентности в театральной деятельности необходима:

оценка компетентности производится при поступлении в формирование, когда проводится первичное собеседование, тестирование общих знаний, беседы с родителями.

Взаимодействие с родителями является важным в реализации программы. Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, направляя ребенка в театр, и продолжается на каждом этапе его продвижения.

1.5. Организационные принципы создания детского театра кукол

1. Учащимися театра кукол могут быть школьники в возрасте от 7 до 17 лет, учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений в возрасте от 17 лет до 21 года.

2. Количественный состав учащихся на первой начальной ступени обучения 15

человек, на второй подготовительной ступени обучения – 12 человек, на третьей обучающей ступени (играющая группа театра) 10-12 человек.

3. Прием в театр кукол осуществляется на добровольной основе/

4. Полный курс обучения в театре кукол:

1. начальная ступень 3 года(1-3 классы);

2. подготовительная ступень 2 года (5-6 классы);

3. играющая группа театра кукол 1 год (7 класс и выше);

5. По итогам текущих зачетов учащиеся могут из начальной и подготовительной группы быть зачислены в играющую группу театра без прохождения предыдущих ступеней обучения.

6. После прохождения обучения начальной ступени у детей появляется возможность выбора по профилю: кто больше проявляет себя на сцене продолжает обучение по основной части программы, те дети, которые больше хотят рисовать и работать руками, могут пойти в группы по подготовки костюмов, кукол и бутафории

7. Помимо играющей группы театра существуют две группы, обслуживающие работу театра кукол: “Моделирование и конструирование костюма”, выполняющая работу по пошиву театральных костюмов для кукол, бутафории и “мягкой декорации”; “Художественное оформление спектакля”, выполняющая работу по изготовлению кукол, бутафории и жестких декораций.

8. На работу обслуживающую группы театра отводится 10 часов в неделю “Художественное оформление спектакля” - 6 часов, “Моделирование и конструирование костюма” - 4 часа в неделю.

Количественный состав учащихся для группы по художественному оформлению спектакля 10-12 человек, для группы по конструированию и моделированию одежды 6-8 человек.

9. Обслуживающие группы являются структурными подразделениями (цехами) театра кукол, работу которых координирует художник во главе с художественным руководителем театра.

10. Во всех группах педагог может проводить занятия со всей группой, в подгруппах индивидуально в зависимости от степени подготовленности учащегося к восприятию нового материала и к работе над наиболее сложными моментами подготовки спектакля.

11. На начальной ступени обучения на занятиях группа делится так, что режиссер и художник проводят занятия по подгруппам параллельно. Первая часть занятия - режиссер с одной группой занимается в репетиционном зале, в то же время в мастерской художник с остальными участниками коллектива проводит конструкторско-оформительскую работу. На второй части занятия подгруппы меняются местами. Аналогично строится работа режиссера с педагогом по театральному вокалу.

12. Репертуарный план составляется главным режиссером театра ежегодно (для играющей группы театра).

13. Полный курс обучения состоит из трех самостоятельных ступеней, составленных исходя из возрастных особенностей детей. Пройдя курс одной из них, учащийся может покинуть объединение театра кукол «Хранители времени» и программа будет считаться выполненной отдельно для каждой ступени обучения.

14. Пройдя курс обучения подготовительной ступени, учащийся зачисляется в играющую группу театра и считается юным актером театра кукол «Хранители времени» и дальнейшее его обучение представляет собой сценическую деятельность по реализации репертуарного плана театра.

15. Деятельность играющей группы представляет собой процесс реализации тех умений и навыков, которые были приобретены на предыдущем этапе обучения ребенком. Основные разделы сценической деятельности играющей группы театра остаются неизменными на протяжении нескольких лет. Вид деятельности играющей группы театра зависит от выбранного материала для постановки, который утверждается на каждый учебный год и этим отличается от предыдущего года обучения.

16. Такая же система существует и для обслуживающих групп театра, которые каждый год помогают осуществлению постановки нового спектакля.

17. Выбор материала для постановки влияет на тематический план играющей группы театра, который может изменяться в зависимости от необходимости привлечения специалистов по хореографии и пластике, а также увеличению часов на занятия по театральному вокалу, если выбранный материал требует этого. Для этого разрабатывается заранее новый учебный план играющей группы театра или дорабатывается имеющийся и предоставляется на утверждение директором учреждения на период постановки спектакля.

1.6. Формы обучения.

В программе используются следующие формы занятий, относящихся к репетиционному периоду: рассказ, беседа, практическое занятие, экскурсия, видео запись, и, собственно, специфическая форма работы театрального коллектива - репетиция. Тренинги. Групповой тренаж, направленный на подготовку двигательного и речевого аппарата к занятиям.

Видеозапись.

В процессе работы иногда учащимся необходимо видеть себя со стороны. В этой ситуации очень хорошо может помочь видеозапись репетиции. В результате просмотра и анализа записи учащиеся быстро выявляют свои ошибки и в кратчайшие сроки пытаются их устранить.

Репетиция

Репетиция - специфическая форма работы, кропотливая, всесторонняя, длительная подготовка к публичному выступлению - главная форма работы в театре.

Спектакль - исполнение пьесы на зрителях итог работы театрального коллектива. Особенность спектакля как формы работы театральной студии в его уникальности, неповторимости - как очевидное свойство всего театра. И потому спектакль не просто одна из форм работы детского театра, а событие в его жизни, выходящее из ряда. Спектакль - это процесс, протекающий на глазах посторонних людей, подразумевающий публичное выступление и требующий от учащихся преодоление страха, раскрепощение и импровизацию. Это психологический аспект как форма психологического стресса, в которой учащийся учится владеть собой.

Совместное коллективное творчество. В этой форме обучения спектакль предстает учащимся не как форма психологического стресса, а как форма **коллективного творчества** в театральном коллективе и представляет собой поступенчато разработанный план реализации драматургического текста на сценическую площадку и конечный результат – театральное действие или спектакль, разработанный детьми совместно с педагогом-режиссером.

Методы обучения:

Этюдный метод. Один из основных методов работы в театральной практике, который

направлен на чувственное восприятие материала у обучающегося. Это первый срез, первые впечатления и представления о материале, которые предполагают его собственное видение и ощущение материала.

Метод действенного анализа. Это тщательный анализ происходящего, расстановка целей и задач, процесс, в котором рациональное "довлеет" над эмоциональным. В этом процессе выясняются мотивировки поступков поведения, вычленяются

предлагаемые обстоятельства, ставятся действенные задачи.

Метод показа. Это один из крайних методов, используемый педагогом, когда учащийся в силу своего малого жизненного опыта не может представить себе тот или иной эмоциональный момент и ему он демонстрируется педагогом.

Структура образовательного процесса

Работа по программе театра кукол – студии состоит из трёх ступеней.

1. начинающая ступень 3 года(1-3 классы);
2. подготовительная ступень 2 года (5-6 классы);
3. играющая группа театра кукол 1 год (7 класс и выше)

Предметы театра кукол и нагрузка учащихся в неделю

Предметы	Начальная группа						Подготовительная группа			Играющая группа	Играющая группа	
	В недел ю	В год	В недел ю	В год	В недел ю	В год	В недел ю	В год	В недел ю			В год
Год обучения	1		2		3		4(1)		5(2)		6(3)	
Мастерство актера	2	72	2	72	2	72	4	144	5	180	-	-
Кукловодство	1	36	1	36	1	36	1	36	1	36	-	-
Сценическая речь	1	36	2	72	2	72	3	108	3	108	-	-
История театра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
Театральный вокал *	2	72	2	72	2	72	2	72	2	72	2	72
Художественная деятельность**	2	72	1	36	1	36	-	-	-	-	-	-
Сценическая деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	324
Занятость учащегося по основной части программы	4	144	5	180	5	180	8	288	9	324	10	360
Занятость учащегося с факультативами	8	288	8	288	8	288	10	360	11	396	12	432

Учебно-тематический план программы (каждый год составляется отдельно)

Методическое обеспечение программы

Рекомендуемый репертуар:

Начальная группа

1. Русские народные сказки.
2. Зинчук А. Вперед, котенок! (Сборник пьес).
3. Садовский М. Колобок (Сборник пьес).
4. Сапгир Г. Воробей Пашка (Сборник пьес).

Подготовительная группа

1. Барри Д. Питер Пен (пьеса).
2. Ким Ю. Иван Царевич (пьесы).
3. Корсунский Л. Бывший мышонок (сказки для театра кукол).
4. Мамлин Г. Волшебные башмачки (пьесы).
5. Ольшанский В. Иван Седьмой (пьесы для театра кукол).
6. Токмакова И. Стрела Робин Гуда (пьесы).
7. Романов В. Муха – Цокотуха (пьеса в 2-х действиях).

Играющая группа

По выбору режиссера-постановщика .

Дидактический материал

1. Куклы перчаточные (20 штук).
2. Куклы тростевые (15 штук).
3. Куклы тростевые с механикой (в разработке).
4. Маски (10 штук).
5. Фонограммы спектаклей.
6. Видеозаписи спектаклей:
 - «Необыкновенный концерт», «Дон Жуан», «Волшебная лампа Аладина» - режиссер Образцов С.);
 - «Вертеп» - фестиваль вертепщиков в городе Лутске, 2005;
 - «Река течет» - режиссер Нарнштейн;
 - «Золушка», «Остров сокровищ», «Волшебная калоша», «Гуси - лебеди», «Карлик

Нос», «Аленький цветочек» - спектакли из репертуара театра кукол «Хранители времени».

Материально-техническая база

Для плодотворной творческой деятельности театра кукол необходимы:

1. Помещения:

- помещение для репетиций;
- помещение для мастерской театра;
- Камерный театральный зал (на 50 зрительных мест)

2. Техническое оборудование

- пульт микшерный;
- магнитофон, усилитель, колонки, микрофон
- световое оборудование, софиты рамповые, **световой пульт управления;**
- **видеокамера,**

3. Обслуживающее оборудование

- ширма репетиционная;
- ширма выездная (переносная);
- **стойки для декораций, подъемники, кубы;**
- столы, парты;

Результативность программы. (фестивали, конкурсы и т. д)

Список литературы

Сценическое движение. Упражнения и тренинги

1. Актерский тренинг по Ежи Гратовскому методические рекомендации – Самара:

1991.

2. Андраников С.Г. Пластические тренинги-М: 2000.

3. Кнебель М.И. Тренинг и муштра – М: Искусство, 2003г.
4. Мочалов И.П. Искусство мизансценирования. – М: Искусство, 1986г.
5. Методическое указание по специальности «Актер драмы» - М.: 1985.
6. Основы сценического движения (под ред. Коха И.Э) - М.:Планета музыки,2010,
512с.
7. Петров В.В. Тренинг элементов актерской психотехники – Самара: 2000

Мастерство актера.

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Алянский Ю. Азбука театра – Л: Детская литература, 1984.
3. Арто А. Театр и его двойник. – М.; Мартис, 1993.
4. Бартошевич А.В. Шекспир. Англия XX век – М.: Искусство, 2006.
5. Белый А. Теория символизма: в 2-х томах. – М.: Искусство, 2004.
6. Васильев Д.Ю. Уроки сценической речи. Народные скороговорки.. – М.: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2011, 136 с.
7. Гладков А.К. Мейерхольд: В 2-х томах – М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1990.
8. Горфункель Е. Премьеры Толстоногова.- М.: «АРТ», 2004.
9. Гончаров А.А. Режиссерские тетради – М: ВТО, 1980.
10. Громов П. Написанное и ненаписанное. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007.
11. Гудкова В., Булгакова М. «Время и театр» - М.: «Сов Рос», 2008.
12. Докутович Б. Актер и роль. – М.: Искусство, 1983.
13. Ершов П.М. Режиссура, как практическая психология, - Дубна: Издательский центр «Феникс», 2004.
14. Захова Б.Е. Мастерство актера и режиссера –М: Искусство, 1969

История театра кукол

1. З.Голдовский Б. История драматургии театра кукол. М. 2007.
2. Голдовский Б. Летопись театра кукол в России XV—XVIII веков; Кулиш А. Летопись театра кукол в России XIX века (1800—1874). М. 1994.
3. Голдовский Б. Энциклопедия куклы. М. 2004
4. Деммени Е. Призвание — кукольник. Л. 1986.
5. Деммени Е. Страницы из жизни. Л. 1949.
6. Ёорик. История марионетки. М. 1990. Репринт.
7. Калмановский Е. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок критика. Л. 1977.
8. Клейст Г. О театре марионеток // Клейст Г. Избранное. М. 1977.
9. Кулиш А. Театр кукол в России XIX века. СПб. 2007
11. Лотман Ю. М. Куклы в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В
3 т. Т. 1. Таллинн. 1992.
12. Мейерхольд В.Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи, речи, письма, беседы. Ч. 1.
1891—1917. М.: Искусство, 1968.
14. Образцов С. В. Актер с куклой. М.; Л. 1938.
15. Образцов С. В. Моя профессия. М. 1981.
16. Образцов С. В. Режиссер условного театра. М. 1941.
17. Симонович-Ефимова Н. Я. Записки петрушечника. Л. 1980.
18. Слонимская Ю. Л. Марионетка // Что же такое театр кукол: Сб. статей. М. 1990.
19. Смирнова Н. И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. М.
1983.