

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики

УТВЕРЖДЕНА
приказом МАУДО «Детская школа
искусств №1»
Шумерля Чувашской Республики
от 02.09.2019 г. №104

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Театральное искусство»**

**Образовательная программа
учебного предмета
«Кукольный театр»**

Срок реализации – 1 год (3-ий год обучения).

г. Шумерля, 2019 г.

Рассмотрена
на заседании методического
объединения преподавателей
музыкально-теоретических дисциплин
«30» августа 2019 г.
Протокол №   1

Принята
Педагогическим советом
МАУДО «Детская школа искусств №1»
г. Шумерля Чувашской Республики
«30» августа 2019 г.
Протокол №   1

Программа учебного предмета «Кукольный театр» разработана на основе рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо министерства культуры РФ от 21 ноября 2013г. № 191-01-39/ги).

Составитель программы – Куркова Ольга Владимировна, преподаватель первой квалификационной категории МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля Чувашской Республики

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*
- *Форма и режим занятий*
- *Ожидаемые (планируемые) результаты.*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*
- *Система контроля и оценивания результатов*
- *Организационно-педагогические условия*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- *Методическая литература*
- *Учебная литература*
- *Средства обучения*

1. Пояснительная записка.

**Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе:*

Программа учебного предмета «Кукольный театр» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Художественно-эстетическое воспитание ребенка включает в себя формирование способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное. Для развития творческих способностей ребенка необходимо обогатить его жизненный опыт яркими художественными впечатлениями, дать необходимые знания и умения. Чем богаче опыт ребенка, тем ярче будут творческие проявления. Чем раньше начать развивать детское творчество, тем больших результатов можно достичь. Театральная деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, развивает артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, побуждает их к созданию новых образов.

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. Это возможность почувствовать себя создателем целого мира, реализовать таланты и фантазии, воспитывать без назидания, постигая добро и зло вместе с героями – куклами.

Кукольный театр доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Однако нельзя рассматривать спектакль кукол как развлечение: его воспитательное значение намного шире.

Организация театра кукол – первое приобщение к искусству. Умелое использование кукольного театра оказывает большую помощь в развитии умственного, нравственного, эстетического, трудового воспитания детей.

Актуальность: программа учебного предмета «Кукольный театр» направлена на формирование интереса школьников к искусству театра, к разным его видам, на развитие фантазии, познавательных процессов, восприятия чувства слова, навыков межличностного взаимодействия.

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.

Театр кукол – способ пластического мышления в пространстве. При этом главное внимание уделяется развитию ассоциативного мышления.

** Срок реализации учебного предмета:*

Срок освоения учебной программы «Кукольный театр» составляет 1 год (3 класс). Продолжительность учебных занятий - 35 недель.

**Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета:*

Объем учебного времени, составляет 35 часов аудиторной нагрузки.

*Сведения о затратах учебного времени:

Недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

3 год обучения – 1 час в неделю;

*Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 8 человек).

Продолжительность урока: 45 минут.

*Цель программы:

- развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства.
- сочетание общего развития образного и ассоциативного мышления детей со специальным, связанным с реализацией образа, перенесенного на куклу, а так же с техникой вождения куклы и необходимым для него сценическим мастерством.
- воспитание эстетически развитой личности,
- развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.
- учащиеся, посещая уроки «кукольного театра» и получая навыки работы с куклами разных видов и характеристик, должны открыть и уяснить для себя: то, что поведение на сцене является результатом их навыков.

*Задачи программы:

Обучающие:

1. Обучать детей правилам кукловождения.
2. Формировать умение передавать игровые образы в действиях с куклой.
3. Формировать умение искать выразительные движения, тембром голоса передавать отличительные особенности героев сказок, пьес, рассказов, песен.

Развивающие:

1. Развивать наблюдательность, воображение, познавательные процессы.
2. Снимать мышечные зажимы, скованность.
3. Развивать мелкую моторику руки.
4. Развивать речь.

Воспитательные:

1. Активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам.
2. Воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, сочувствие и т.д.
3. Воспитывать любовь к творческой деятельности, желание участвовать в спектаклях.
4. Воспитывать эстетический, художественный вкус.
5. Проявить познавательную и предметную деятельность ребенка.

Кроме указанных выше задач, преподаватель дисциплины «Кукольный театр», должен развивать у учащихся навыки самостоятельного образного мышления, творческую инициативу; помогать освобождаться от психофизических зажимов, вырабатывать свободное словесное общение в быту и перед аудиторией.

Весь процесс обучения организуется так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Каждое занятие строится в форме игры на основе русских народных сказок, детских стихов и песен. На занятиях создаются условия, которые раскрепощают творческую энергию ребенка, создают положительный эмоциональный настрой, развивают творческие способности, координацию движений, речь. В этом процессе общения проявляется и предметная деятельность ребенка. Овладение речью через куклу позволяет ребенку воспринимать явления более осознанно. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли. Тем шире его возможности в познании действительности, активнее происходит психическое развитие.

Формируя умения и навыки, приемы, действия детей, педагог вызывает заинтересованность их не только в конечном результате (выступление со спектаклями, изготовление декораций к спектаклям, участие в выставках работ), сколько к самому процессу творения новых сюжетов или новых образов.

****Структура программы учебного предмета «Кукольный театр»:***

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

**** Методы обучения:***

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

практические:

- игры, тренинги как комплекс упражнений, целью которых является приобретение и закрепление определенных навыков;
- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки), сценические (этюды, мини спектакли);

наглядные:

- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным темам;
- просмотр спектаклей для детей, посещение концертов и выставок с обязательным обсуждением увиденного;
- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;

репродуктивные:

- участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, спектаклях, конкурсах и фестивалях различного уровня;

частично-поисковые:

- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, жанра;
- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций;

проблемные:

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения задачи.

*Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:
Средства, необходимые для реализации программы

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры;
- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки);
- спортивный инвентарь (маты, обручи, скакалки, мячи);
- видеомагнитофон, DVD проигрыватель;
- проектор и экран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- спортивная форма, желательного однотонного цвета; удобная, нескользкая обувь в целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе занятий;
- помещение для хранения реквизита и бутафории;
- школьная библиотека.

*Формы и режим занятий.

Методы, используемые на занятиях:

Методы организации деятельности: репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, проблемный, поисковый.

Методы воспитания: рассказ на этическую тему, положительный пример, этическая беседа, метод взаимопомощи.

Методы стимулирования: поощрение, одобрение, награждение, участие в праздниках, конкурсах.

Методы диагностики творческой деятельности детей: наблюдение, игра, беседа, диагностическая таблица, выступления на праздниках, концертах.

Формы работы с родителями: родительские собрания, консультации, совместное посещение спектаклей, экскурсии, привлечение в подготовке к выступлениям, изготовлению кукол, декораций, педагогическая гостиная, участие в праздниках.

*Ожидаемые (планируемые результаты).

Главным результатом учащегося является желание трудиться и добиваться достижения цели. Желание участвовать в инсценировках стихов, песен и небольших пьес по русским народным сказкам; уметь передавать характерные особенности персонажей. Правильная речевая культура.

2. Содержание учебного предмета.

* Учебно-тематический план.

<i>N</i>	<i>Название темы</i>	<i>Кол-во* часов</i>
1 четверть (9 недель)		
1	Вводный урок: история происхождения куклы. Виды кукол. История театра кукол.	1
2	Что может быть куклой. Развитие образного мышления. Изготовление кукол.	2
3	Перчаточная кукла в работе: работа куклой и постановка голоса (неразрывная составляющая)	1
4	Выбор пьесы – сказки. Перчаточная кукла в работе: (основное положение перчаточной куклы)	2
5	Работа с перчаточной куклой: соединение персонажей (сказочных героев) в разговоре и по действию.	3
2 четверть (7 недель)		
1	Работа над постановкой голоса. Индивидуальные особенности (голосовые) положительных и отрицательных персонажей. Слова и эмоции.	3
2	Перчаточная кукла: характер и образ в подаче интонации и разговорной манере.	2
3	Работа над ролью. Развитие образного мышления. Передача при помощи голоса и интонации характера персонажа и цели, поставленной автором.	2
3 четверть (10 недель)		
1	Упражнения для обработки навыков разговора куклы. Упражнения на ширме, отработка походки куклы. Вождение куклы.	2
2	Диалог героев. Оценка происходящего через куклу.	2
3	Упражнения с воображаемыми предметами.	1
4	Этюды: Отработка походки (молодой, старой, больной, крадущейся и т.д.)	3
5	Этюды: отработка жестов, оценки, общения.	2
4 четверть (9 недель)		
1	Закрепление умения работы с перчаточной куклой. Этюд: «Лиса и журавль».	1

2	.Закрепление умения работы с перчаточной куклой. Этюд: «Петух и лисица»	1
3	Навыки работы с перчаточной куклой. Этюд: «Пес и лиса».	1
4	Навыки работы с перчаточной куклой. Этюд: «Вершки и корешки».	1
5	Навык работы с перчаточной куклой. Этюд: «Медведь и лиса»	1
6	Навык работы с перчаточной куклой. Этюд: «Как лиса училась летать».	1
7	Навык работы с перчаточной куклой. Этюд: «Мужик и заяц».	1
8	Закрепление умения работы с перчаточной куклой. Музыка и образ. Дополнительные средства для усиления впечатления от увиденного.	1
9	.Закрепление умения работы с перчаточной куклой. Зачетный урок.	1

Итого: 35 часов.

* Годовые требования.

- Донести до обучающихся понятия о предмете, о его целях и задачах, о неразрывной связи с другими дисциплинами;
- дать общие сведения об устройстве и функционировании речевого аппарата;
- проводить систематическую работу над исправлением дикционных недостатков у обучающихся;
- проводятся систематические тренинги на материале пройденных упражнений
- освобождение от мышечных зажимов, развитие и укрепление дыхательной мускулатуры
- развитие координационной связи между речевым дыханием и звуком с учетом возрастных особенностей учащихся.
- Продолжается практическая работа над закреплением всех пройденных логических правил. Осваиваются новые правила.

- Выявляется логическая перспектива предложения, логическая перспектива «цепи» предложений, небольшого литературного отрывка.
- Осваиваются правила чтения сложных предложений (сложносочиненных и сложноподчиненных)
- Ведутся беседы о стилистических особенностях отдельных авторов.
- В практической работе над литературным материалом изучаются особенности стиля автора, умение донести главную мысль отрывка, подчиняя ей отдельные предложения.
- Отрабатываются навыки логично оценивать события, проникая в авторский замысел.
- Учащиеся учатся последовательно развивать линию действия, четко представляя, зачем ведется рассказ и какого впечатления хочет добиться от слушателя исполнитель.
- Вырабатывается умение устанавливать непосредственное общение со слушателями.
- К концу изучения курса «Кукольный театр» учащиеся должны свободно владеть навыком применения логических правил. Они должны научиться находить верную форму общения со зрителем на основе знания характера литературного произведения, воздействовать.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретенных в результате освоения программы «Театральное искусство»:

- *знание основной театральной терминологии;
- *знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом;
- *знание основных выразительных средств театрального искусства;
- *умение выполнить и провести тренинги по освоению основных элементов бессловесного действия, дыхательной и артикуляционной гимнастики;
- *умение работать над ролью и текстом роли под руководством преподавателя;
- *умение координироваться в пространстве;
- *умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;
- *навык самоанализа;
- *навык публичных выступлений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК.

*Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет в виде сценического показа по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя учебного спектакля, подготовленного в последнем полугодии четвертого класса.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются:
умения:

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- координироваться в пространстве;
- выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.

***Критерии оценки:**

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

• 5 (*отлично*) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

• 4 (*хорошо*) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

• 3 (*удовлетворительно*) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

V. Методическое обеспечение учебного предмета.

***Система контроля и оценивания результатов.**

После окончания курса обучающиеся должны

знать:

- основные правила кукловодства;
- русские народные сказки, стихи и песни.
- *уметь:*
- воспроизводить простейшие действия с перчаточной куклой без ширмы;
- передавать тембром и темпом речи отличительные особенности персонажей

стихов, песен, сказок;

- инсценировать стихи и песни;
- навыков работы в группе;
- тембром голоса, мелкими движениями пальцев рук передавать движения перчаточных кукол;
- выражать различные эмоции;
- участвовать в инсценировках стихов, песен и небольших пьес по русским народным сказкам;
- передавать характерные особенности персонажей.

Качество знаний и умений учащихся проверяется через аттестацию.

Формы начальной диагностики	Формы промежуточной диагностики	Формы аттестации результатов образовательной деятельности
-----------------------------	---------------------------------	---

Собеседование, анкетирование	Тестирование, анализ инсценировок, исполнения ролей	Просмотр инсценировок, подготовленных обучающимися, тестирование
------------------------------	---	--

Промежуточная аттестация по окончании программы проводится в виде зачётной работы - постановка спектакля, анализ исполнения ролей, тестирование.

*** Организационно-педагогические условия.**

Материально-техническое обеспечение:

- музыкальный центр, магнитофон;
- аудио и видео записи;
- куклы
- ширма
- костюмы, декорации, необходимые для работы над созданием театральных постановок;
- элементы костюмов для создания образов;
- сценический грим.
- сценарии инсценировок, книги.

*** Методическое обеспечение программы.**

Занятия по программе проводятся в 2 этапа.

1-й этап – игровое творчество и импровизация детей включает в себя:

- этюдный тренаж, который помогает развивать внимание, память, мышление, воображение и восприятие, прививает навыки, необходимые для отображения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера;
- игры на развитие внимания, памяти, преодоления двигательного автоматизма;
- творческие задания: ввести нового героя сказки, сочинить песенку персонажа, придумать сказку «наоборот» и т.д.
- упражнения для снятия мышечного зажима, скованности, подготовки речевого аппарата, координации глаз, руки и языка и т.д.

2-й этап – занятия кукольным театром, на которых дети знакомятся с правилами кукловодства и осваивают их с понятиями (пьеса, главный герой, персонажи, главная мысль пьесы), выразительными движениями, тембром голоса передавать отличительные особенности персонажа, изменять концовки сказок («Колобок», «Теремок», «Заюшкина избушка» и т.д.) Вначале дети учатся действиям с куклой без ширмы, затем на ширме.

*** Список литературы.**

Литература для педагога:

1. Артемова Л.В. Театральные игры дошкольников. – М., 1991.
2. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2009.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1967.
4. Гальцова Е.А. Дошколятам досуг – хороший друг - познавательные, развлекательные, конкурсные и игровые мероприятия для старших дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2008.
5. Караманенко Т.Н. Кукольный театр в детском саду. – М.: Просвещение, 1989.

6. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль: Академия развития, 1997.
7. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. – М.: Просвещение, 1999.
8. Соловьева Н.С. Театр кукол для детей. – М.: Всероссийское театральное общество, 1995.
9. Ярославцева И. Кукловедение для малышей. – М.: Чистые пруды, 2005.

Литература для детей и родителей.

1. Вакуленко Ю.А. Игры, праздники, забавы в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2009.
2. Гаркалина Е.В. Театр кукол своими руками. – М.: ГАЦТК, 2001.
3. Михайлова М.А. Развитие творческих способностей детей. – Ярославль: Академия развития, 2008.
4. Образцов С. Всю жизнь я играю в куклы. – М.: Время, 2001.
5. Петров И.Ф. Театр предметных кукол. – М.: Владос, 2004.
6. Поляк Л. Театр сказок (сценарии в стихах по мотивам русских народных сказок для дошкольников). – С-Петербург: Детство-пресс, 2001.