Плотникова О. А., Егоркина Л. В.

МБОУДОД ДХШ г. Североморск

Экспериментальная учебная программа

Дополнительного образования

Для детской художественной школы

МАСТЕРСКАЯ ТЕАТРА

(для детей, занимающихся в детской художественной школе

в возрасте 10 – 18 лет, рассчитана на 4 года обучения)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы: художественно – эстетическая.

Обоснование создания экспериментальной (авторской) программы:

Проблемы развития творческой личности в ДХШ мы решали с помощью обучающих возможностей театра кукол. Эффективность заданий театральной тематики в учебном процессе в течение 28 лет потребовало обобщения опыта работы.

Актуальность и особенность программы:

Актуальность разработки программы обусловлена необходимостью организации интерактивной деятельности для повышения у учащихся разных возрастов мотивации к художественному творчеству.

Программа позволяет осуществить межпредметную связь, так как при создании спектакля необходимы знания по рисунку, живописи, композиции, скульптуре, истории искусства.

Новизна:

Искусство театра кукол использовали в учебном процессе многие художественные школы России (ДХШ г. Выборг, ДХШ №2 г. Санкт-Петербург, ДХШ г. Ковдор, ДШИ № 3 г. Мурманск и др.) Но министерской программы, отражающей такой способ обучения и позволяющей использовать этот опыт, нет.

Цель программы «Мастерская театра» - обучение учащихся изобразительному искусству средствами театра кукол.

Задачи программы –

1) научить создавать цельный художественный образ путем соподчинения частей главному;

2) научить создавать коллективное произведение;

3) научить композиции пространства посредством движущихся кукол и статичных декораций;

4) через приобретение навыков кукловождения дать возможность учащимся «оживить» художественный образ перед зрителями.

Основной формой проведения занятий является урок. Групповые занятия (10-15 учащихся), смешанные разновозрастные группы.

Возраст детей: программа «Мастерская театра» рассчитана на детей от 10 до 18 лет.

I год работы с учащимися представляет собой знакомство преподавателя с возможностями детей, привлечение их к деятельности в «Мастерской театра».

II год. Работа со специальными материалами, приобретение навыков профессиональной работы с ними. Учащиеся получают представление о свойствах материалов, используемых в театральных мастерских.

III год. Знакомство с театральными профессиями. Создание кукол, декораций, бутафории по выбору.

IV год. Создание спектакля как цельного произведения. Материальное насыщение спектакля, разработка мизансцен. Творческие находки. Учащиеся приобретают опыт работы сценариста, режиссера, кукловода, театрального художника.

Организация занятий:

Основным направлением в работе является организация творческой практики учащихся художественной школы, занятия практические и теоретические, с преобладанием практической деятельности.

Критерии оценок:

Оценивается работа учащегося как юного художника, а не актера. Оценки соответствуют критериям оценок по предметам рисунок, живопись, композиция, скульптура, в соответствии с возрастом, годом обучения и выполнением поставленных задач перед учащимися.

Аттестация учащихся:

Проходит два раза в учебном году, по окончании каждого учебного полугодия. Итоговая оценка за год ставится исходя из среднего балла за два полугодия.

Ожидаемые результаты:

Завершив 4-х летнее обучение по экспериментальной программе «Мастерская театра», учащиеся должны приобрести устойчивый интерес к изобразительной деятельности, применять композиционные навыки и иметь представление о способах создания художественного образа.

Главный результат – это творческий рост каждого отдельного учащегося в процессе создания единого художественного целого.

Хорошо сделанный спектакль должен вызывать эмоциональный отклик зрителей.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

1. Проектные технологии: Выполнение творческого проекта - одна из успешных инновационных технологий воспитания и образования учащихся. Проектную деятельность учащихся можно разделить на три этапа. На первом этапе с учениками проводится изучение имеющийся литературной основы, осуществляется выбор проекта, анализируется предстоящая деятельность, определяется оптимальный вариант конструкции кукол и декораций, подбирается материал, планируется следующий процесс.
На втором этапе ребята обучаются художественно-оформительским работам.
На заключительном этапе проводится апробация кукол во время репетиций, монтаж декораций, репетиции и показ представления зрителям.

2. Личностно-ориентированные технологии (дифференцированный и индивидуальный подход), групповые (разновозрастные) технологии:

При организации учебного процесса с помощью театра необходимо определить репертуар.

Требования к репертуару:

1. Предпочтение отдается классическим сказкам с достаточным количеством персонажей и благородной идеей. Это не должна быть пьеса, так как из драматургии дети получают минимальную информацию: нет портретного описания героев, описания их переживаний, мыслей, чувств, недостаточно описана обстановка. В сюжете нужны приключения, смешные, страшные, загадочные моменты, на которые откликаются учащиеся и зрители.

2. Проблема развития эмоциональной и речевой культуры учащихся решается с помощью хорошей литературной основы. Красивые монологи и диалоги обогащают речь учащихся и облагораживают культуру общения. Это заметно после первого же представления: исчезает грубость, агрессивность, недоброжелательность, вульгаризмы.

После прочтения в классе сказка превращается в сценарий, который обогащается в процессе репетиций и продумывания мизансцен.

Ребенок вправе на занятиях выбрать тот род деятельности, который ему интересен.

Преподаватель должен ярко охарактеризовать каждого героя, что позволит учащемуся определиться с выбором персонажа. Если в профессиональном театре не нужны дубли персонажей в куклах, а если и есть, то они одинаковы, то в работе с детьми возможно создание нескольких кукол одного героя. Они могут появляться на сцене поочередно. Таким образом разрешаются споры о том, кому достанется изготовление интересного персонажа.

3. Интерактивная технология:

Преподаватель и учащиеся выступают на равных как творческие партнеры.

Разновозрастные группы позволяют старшим учащимся делиться опытом с младшими ребятами и обучать их своим умениям.

Театр и деятельность в художественной мастерской привлекают внимание родителей к своим детям. Возможна организация совместных праздников, выставок, практической помощи родителей в создании костюмов, в получении дополнительной информации детьми. В глазах родителей повышается значимость детей, они видят в них маленькую, но талантливую личность.

4. Игровые технологии:

Репетиции позволяют непосредственно, легко ввести ребенка в творческое состояние. Благодаря возрастным особенностям ребенок, взяв куклу в руку, неизбежно начинает играть. Направляемый преподавателем, он легко переходит к профессиональной деятельности. В подростковом возрасте грань между детской и профессиональной игрой стирается. Кропотливый труд делается занимательным и приносит радость. Играя с куклой, ребенок находит партнера, выстраивает мизансцены, добавляет предметы. С желанием создает бутафорию, декорации и ищет спецэффекты. Ребенка очаровывает игра с цветными фонариками, сыплющейся нарезанной бумагой, с искрящимися тканями.

Общие методические пояснения:

Занятия строятся в несколько этапов, в зависимости от подготовленности детей, их интеллектуального развития. Единственное условие для создания групп - психологическая совместимость.

В обучении применяются различные виды творческой деятельности:

-изобразительная деятельность (изображение человека, создание художественного образа, создание костюмов, кукол, материальной среды спектакля - декораций, бутафории, работа с различным видом освещения);

- актерская деятельность (разработка мизансцен, кукловождение)

- работа со звуком – звукорежиссура.

Программа разделена на разделы:

Театральные истории

Цель раздела: раскрыть историческую и теоретическую базу театрального искусства.

Мастерская художника

Цель раздела: научить использовать знания по рисунку, живописи, скульптуре, композиции в практической работе.

Устное творчество

Цель раздела: научить творческой работе с текстом.

Игра

Цель раздела: используя пластическую природу ребенка и склонность к игре привести учащихся к созданию театральной постановки.

В процессе работы над любой темой подразумевается широкое использование дополнительной литературы из области истории, литературы, декоративно-прикладного и театрального искусства. Привлекаются музыкальные и видео-материалы.

Пример распределения часов:

В школах искусств данная программа может быть использована для дисциплин «Предмет по выбору», взята за основу для предметов «Композиция», «Скульптура» или «Пленэр» (творческая практика по декоративно-прикладному искусству), с единственным условием пересмотра распределения часов в примерном учебно-тематическом плане.

1 класс

Разделы	Предметы	Часы
Театральные истории	Скульптура Предмет по выбору	3
Мастерская художника	Композиция Скульптура	20
Устное творчество	Предмет по выбору	5
Игра	Композиция Скульптура Пленэр	28
Итого:		56

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс

№	Наименование разделов и тем	Общее количество учебных часов	В том числе:		
теоретические	практические	
Раздел I. Театральные истории					
1.	Краткая история театра кукол.	1	1		
2.	Знакомство с различными видами кукол и системами управления ими.	1	1		
3.	Особенности создания образа театральной куклы.	1	1		
Раздел II. Мастерская художника					
1.	Зарисовки театральных кукол.	4	1	3	
2.	Реставрация.	3	1	2	
3.	Художник – постановщик.	13	1	12	
Раздел III. Устное творчество					
1.	Чтение литературной основы для сценария или готового сценария (по выбору преподавателя).	1	1		
2.	Просмотр видеозаписи кукольного или драматического представления.	1	1		
3.	Участие в подготовке представления. Знакомство с репертуаром детского театра. Сценическое поведение. Импровизация. Выбор роли.	2	2		
Раздел IV. Игра					
1.	Правила управления куклой.	2	1		1
2.	Свободная игра с куклой, работа перед зеркалом и на ширме.	1			1
3.	Создание образа персонажей при примерке готовых костюмов.	2	1		1
4.	Репетиционная деятельность.	20	1		19
5.	Участие в представлении.	3			3
6.	Демонтаж ширмы и декораций.	1			1
	ИТОГО:	56			

2 класс

№	Наименование разделов и тем	Общее количество учебных часов	В том числе:	
теоретические	практические
Раздел I. Театральные истории				
1.	Цветовое решение спектакля.	3	3	
Раздел II. Мастерская художника				
1.	Цветовые формальные эскизы оформления сцены, ширмы.	4	1	3
2.	Цветовые формальные эскизы выделения главного.	6	1	5
3.	Материальное насыщение спектакля. Изготовление бутафории.	15	1	14
Раздел III. Устное творчество				
1.	Чтение сценария, прослушивание звукового сопровождения спектакля, просмотр видеозаписи спектакля.	1	1	
Раздел IV. Игра				
1.	Выбор роли. Репетиции в сочетании с работой над оформлением спектакля.	20	1	19
2.	Участие в представлении.	4		4
3.	Обсуждение спектакля.	1	1	
4.	Демонтаж ширмы и декораций.	2		2
	ИТОГО:	56		

3 класс

№	Наименование разделов и тем	Общее количество учебных часов	В том числе:	
теоретические	практические
Раздел I. Театральные истории				
1.	Специфика сценария для театра кукол.	4	4	
2.	Музыкальное сопровождение кукольного спектакля.	2	2	
3.	Фонограмма в театре кукол.	4	4	
Раздел II. Мастерская художника				
1.	Эскизы кукол выбранной системы.	4	1	3
2.	Изготовление куклы.	18	1	17
Раздел III. Устное творчество				
1.	Выразительное чтение сценария по ролям.	2	1	1
2.	Запись звукового сопровождения спектакля (при наличии готовой записи часы отводятся на выразительное чтение сценария).	2		2
Раздел IV. Игра				
1.	Репетиции спектакля.	14		14
2.	Представление.	4		4
3.	Обсуждение представления.	2	1	1
	ИТОГО:	56		

4 класс

№	Наименование разделов и тем	Общее количество учебных часов	В том числе:	
теоретические	практические
Раздел I. Театральные истории				
1.	Мастера театра кукол.	4	4	
2.	Персонажи традиционного театра кукол.	4	4	
3.	Декорации в театре кукол.	3	3	
4.	Световое оформление спектакля.	1	1	
5.	Пространство сказки.	2	2	
Раздел II. Мастерская художника				
1.	Эскизы декораций.	4	1	3
2.	Изготовление декораций.	8		8
3.	Спецэффекты.	6		6
Раздел III. Устное творчество				
1.	Повторение литературной части спектакля.	1	1	
Раздел IV. Игра				
1.	Подготовка представления. Репетиции.	19		19
2.	Прощальный спектакль.	4		4
	ИТОГО:	56		

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

* Список литературы и учебно-методических пособий, использованных для написания программы и организации образовательного процесса:
* Годлевская Т. Л. Формирование личности воспитанника средствами театрального искусства: (из опыта работы режиссера-постановщика образцового народ. театра-студии "Увлечение" Дворца дет. творчества г. Читы И. Г. Дубовской) / Т. Л. Годлевская. - С .35-37
* Колчеев Ю. В., Колчеева Н. М. Театрализованные игры в школе. Серия: Библиотека журнала "Воспитание школьников" М, Школьная пресса, 96 стр.
* Сорокина Н. Ф. Играем в кукольный театр (программа "Театр-Творчество-Дети" (Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович)) Серия: [Развитие и воспитание дошкольников](http://www.chtivo.ru/chtivo=5&serid=26193.htm) [6]Издательство: [АРКТИ](http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=174.htm), 2004 г. Мягкая обложка, 207 стр.
* Театр, где играют дети: Учебно-методическое пособие для руководителей театральных коллективов/Под ред. А. Б. Никитиной. – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001 г. – 288 с.: ил.
* Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников. «Арт-фантазия». Программы и репертуар, издательство: Владос, 2004
* Авилова С. Ю. « Театр-творчество-дети», адаптированная программа для МОУСОШ г. Тюмень URL: http://www.rusedu.ru/detail_8817.html
* Артеменко Н. А. Авторская программа для театра кукол «Изумрудный город», МОУ ДОД " Детско-юношеский центр " г. Шарыпово URL: http://festival.1september.ru/articles/572971/
* Генералова И. А. Программа курса «Театр» в начальной школе (для дополнительного образования) URL: <http://www.teacherbox.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=47302,лд33>
* Гноева Н. Ф. «Мастерская кукольного театра концепция программы эстетического цикла для детей с 1 по 11 класс» URL: http://ou.tsu.ru/school/konf16/41.html
* Кузьмичева Н. И. Метод проектного обучения как средство успешного освоения воспитанниками социокультурного опыта на занятиях кукольного театра URL: <http://festival.1september.ru/articles/550198/>
* Ларионова О. В. Программа кружка «Кукольный театр», Муром, Владимирской обл. URL: http://www.zavuch.info/component/mtree/zavuch-info/master-uchitel/vospit-rabota/kuk_teatr_olgaLar.html
* Некрасова Л. М. Театральная работа со школьниками разного возраста / Л. М. Некрасова. - С .30-34 URL: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-1-2007/nekrasova_7-04-2007.htm
* Пенкина М. А. «Сказочный мир». Программа по живописи для групп общеэстетического развития первого и второго года обучения детской школы искусств, г. Екатеринбург URL: http://www.somc.ru/node/221
* Суетина П. И. Программа театрального кукольного объединения «Петрушка», МОУДОД ДДТ ст. Тацинская URL: domtacina.ucoz.ru/load/0-0-0-8-20
* Ядрова С. А. Театральное искусство в школе: кукольный театр на уроке композиции в 1–4-х классах ДШИ URL: http://festival.1september.ru/articles/522254/
* Список литературы для детей:

* [**Гофман Э.Т.**](http://shop.top-kniga.ru/persons/in/6777/) Крошка Цахес, по прозванию Циннобер: Сказки (пер. с нем. Соловьева А., Морозова А.; вступ.ст. Гугнина А.), [Детская литература](http://shop.top-kniga.ru/producers/in/676/) 2002,серия Школьная библиотека, С. 239
* Кэрролл Льюис. Приключения Алисы в Стране чудес — М.: Радуга, 2001. — 317 с. 5.000 экз. (п) — На англ., руc. яз. ISBN 5-05-004770-6
* Лоскутик и Облако / Ил. Е.Горевой. — М.: АСТ; Оникс 21 век, 2001. — 221 с.: ил. — (Золотая б-ка). 10.000 экз. (п) ISBN 5-17-006158-71
* Льюис Клайв. Хроники Нарнии: В 3 т. Т. 1 / Пер. с англ. — СПб.: Библия для всех; М.: Дом Надежды, 2001. — 240 с. — (Б-чка друзей Нарнии). 6.500 экз. (п) ISBN 5-7454-0579-1; ISBN 5-7454-0580-5.
* *Содерж.:* Лев, Колдунья и платяной шкаф / Пер. Г.Островской
* 5. [**Пол Гэллико**](http://www.ozon.ru/context/detail/id/1468317/#persons) «Томасина», Серия: [Этот удивительный мир](http://www.ozon.ru/context/detail/id/1521265/), Издательство: [Библия для всех](http://www.ozon.ru/context/detail/id/856936/), 2000 г., С. 152
* 6. Пройслер О. Корона короля мавров : Пер. с немец. / О. Пройслер. - С .401
* 7. «Солнышко и снежные человечки», румынская сказка в пересказе Н. Слепаковой
* Список литературы для любителей театра, которые хотят углубить, усовершенствовать и расширить свои знания по кукольному театру:
* Деммени Евгений Призвание ─ кукольник /Предисловие Н.В.Охочинского. Л., Искусство, 1986.
* Ирина Медведева, Татьяна Шишова. "Разноцветные белые вороны". Изд.: Москва, ISBN 5-88539-040-1, 1996 г. 267 с.
* Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Лекарство - кукольный театр. М: [Никея](http://www.ozon.ru/context/detail/id/4760604/), ISBN 978-5-91761-006-1; 2009 г. 296 с.
* Ирина Медведева, Татьяна Шишова. Улыбка судьбы. Роли и характеры. М: Линка-Пресс ISBN 5-8252-0024-X; 2002 г. 240 с.
* Образцов С.В. Моя профессия // М.: Искусство. 1981.
* Симонович-Ефимова Н.Я. Записки петрушечника и статьи о театре кукол. Л., Искусство, 1980. 271 с.
* Соломоник И.Н. Куклы выходят на сцену. М.: Просвещение. 1993.
* Сперанский Е.В. Повесть о странном жанре. М., 1971.
* Т. Л. Шишова. Чтобы ребенок не был трудным. Воспитание детей от 4 до 14 лет. М: Лепта-Пресс, ISBN 5-98194-049-2; 2005 г. 624 с.

Оборудование и материально-техническое обеспечение учебного процесса:

* Авторские театральные куклы
* Бутафория
* Декорации
* Диски со звуковым сопровождением спектаклей, с видеозаписями спектаклей
* Задник
* Занавес
* Инструмент для ремонта и изготовления театрального оборудования, реквизита, кукол.
* Компьютер
* Костюмы для спектаклей
* Куклы из школьного театра кукол
* Кулисы
* Магнитофон
* Оборудованное помещение
* Расходные материалы: клей, краски, кисти, бумага, картон, ткань, досочки, брусочки, проволока и прочие материалы
* Софиты, фонарики.
* Телевизор

1. Ширмы трех уровней.