Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр детского творчества « Эдельвейс»

Рассмотрена

на педагогическом совете утверждена приказом

№_______от__________ №________от ________

Директор МБУ ДО ЦДТ

«Эдельвейс»

____

Марина Т.В.

Дополнительная общеобразовательная программа

художественно-эстетической направленности «Мастерская кукол»

Срок реализации: 3 года

Возраст обучающихся: 7-12 лет

Разработал: педагог

дополнительного образования

Богачева Виктория Вячеславовна

Пошехонье 2017

Пояснительная записка.

Главная задача любого коллектива художественной самодеятельности – эстетическое воспитание его участников, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества.

Искусство театра кукол тесно связано с окружающей жизнью и бытом. Оно формирует вкус, воспитывает потребность в общении. На занятиях дети знакомятся с принципами декоративной обработки используемых материалов, осваивают простейшее конструирование кукол, декораций, а также самостоятельно стараются создать свои «шедевры».

Так как основная задача кружка - создать условия для развития творческих способностей, воображения, фантазии, самостоятельности мышления ребят, то очень важен сам процесс работы, увлечённость участников коллектива, чтобы тогда, когда начнётся работа над конкретным спектаклем, изготовление кукол, декораций, репетиции были радостью, творческой потребностью, а не скучной необходимостью.

Постановка спектакля – результат длительной, большой, кропотливой работы, во время которой участники коллектива познают радость и муки творчества.

Занятия в театре кукол - перспективное направление организации творческо-познавательной деятельности детей в учреждении дополнительного образования. Поисковый характер, проводимый в этом направлении, предопределяет предельное разнообразие видов деятельности обучения, предлагаемое детям. У них всем предыдущим развитием и обучением заложены основные навыки художественно-творческой деятельности, необходимых для дальнейшего развития их творчества. Становление их мышления и особенно такие мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, употребление, обобщение, делают возможным усложнение всех видов деятельности: игровой, художественной, познавательной, учебной. На занятиях кружка кукольного театра более целенаправленно осуществляется развитие восприятия детей, в процессе которого они выделяют основные свойства предметов. У детей острее проявляется наблюдательность, формируются сенсорные способности: глазомер, зрительная оценка пропорций, чувство цвета, чувство ритма, необходимых для развития художественно-творческих способностей.

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного процесса тем результативней, тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, эмоциональное мышление, внимание, наблюдательность, воображение.

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях работы кружка театра кукол по программе «». Чтобы практические работы детей содержали в себе элементы творчества, их нужно этому учить. В процессе формирования творческой деятельности вычленяется три последовательных этапа:

1. Выработка практических умений и навыков. Здесь имеют место точность, исполнительность, рациональное использование времени, материала, соблюдение порядка на рабочем месте и др.

2. Формирование и расширение знаний детей, обогащение новыми впечатлениями.

3 . Развитие мыслительной деятельности в процессе обобщения накопленного опыта и применение его в другой ситуации.

Считается, что каждый из данных этапов служит логическим продолжением предыдущего, а последний - обобщающим. Причем практическая деятельность постепенно усложняется, обогащается за счет заданий творческого характера.

Как видим, программа обеспечивает не только обучение, воспитание, но и расширение кругозора

Цель программы: Раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства - театру кукол.

Задачи:

Формировать интерес к театру кукол.

Знакомить детей с различными видами кукол, их конструкциями, техникой вождения …

Расширить кругозор исторических, экологических, литературологических знаний учащихся.

Воспитывать бережное отношение к природе, бережное отношение к собственному труду и труду окружающих.

Развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, художественную память.

Обогащать опыт детей через посещение районных смотров кукольных театров, видиофильмов.

Программа «Мастерская кукол» предусматривает трехгодичный курс обучения и рассчитана на детей от 7 до 12 лет. Данный возраст характеризуется как время овладения самостоятельными формами работы, время развития интеллектуальной, познавательной активности.

На вводных занятиях первого года обучения предусматривается поверхностное ознакомление с различными видами кукол, но выполняется творческое конструирование лишь перчаточных кукол и простейших декораций.

В группу первого года принимаются все желающие дети, от 12 человек. Творчество театра кукол близко и понятно ребенку, так как кукла или игрушка окружает ребенка с рождения.

Практика соответствует возрастным особенностям деятельности ребенка. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 час. Большее внимание уделяется коллективным работам, работам в группах, так как дети только начинают познавать мир театра кукол. Дети данного возраста нуждаются в том, чтобы результат их деятельности прежде всего удовлетворял бы их самих, а так же вызывал бы одобрение их сверстников и взрослых. А это возможно при условии систематического и последовательного усвоения детьми знаний, умений и навыков, необходимых для успешного овладения деятельностью и развития их творчества.

Второй год обучения предусматривает ознакомление с тростевыми куклами и их творческим конструированием (с использованием полимерных материалов, капрона и много другого).

В группу второго года обучения принимаются дети после первого года обучения. Тестирование, опрос определяют характер деятельности детей этого года обучения, так как он имеет ряд качеств, отличительных от деятельности младшей группы.

Процесс обучения направленный на всесторонне развитие личности, также способствует изменению психических особенностей, влияющих на деятельность детей. Формируется коллектив. Постепенно (к концу второго года обучения) от коллективной формы работ дети переходят к индивидуальной работе и творческому поиску.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.

Третий год обучения предполагает работу с уже сформированным коллективом. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Большое внимание уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам.

Во время занятий следует опираться и последовательно реализовывать следующие психолого-педагогические и методические принципы:

* Учет возрастных особенностей (контроль за изменением побуждающих мотивов);
* Направленность обучения на раскрытие потенциальных возможностей ребенка (применяя конкретный принцип, выбираю и соответствующий метод);
* Принцип эмоционально положительного настроя на занятия;
* Принцип непрерывного расширения общекультурного кругозора, укрепление познавательных интересов ребенка;
* Принцип актуальности и непрерывной поддержки самостоятельных инициатив ребенка («Сам придумал - самостоятельно сделал»);
* Принцип методической вариативности в деятельности педагога (наличие у педагога «в репертуаре» широкого диапазона методов и приемов):

репродуктивных (воспроизводящих);

частично-поисковых;

проблемных;

эврестических (проблема формируется детьми, ими *предлагаются способы ее решения).*

Опора на перечисленные принципы позволяет эффективно вести обучение и достигать максимально возможного результата обучения и воспитания детей, которые имеют самый различный уровень предрасположенности к творческому освоению искусства театра кукол.

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. Теоретическая часть дается в форме беседы с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы.

Предлагаемые формы оценки знаний, умений и навыков обучающихся:

* уроки - соревнования;
* викторины;
* уроки - практикумы;
* коллективное творческое дело с элементами игры;
* практикум по культуре общения;

творческие мастерские.

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет по работе проходит в форме выставок, конкурсов, выступлений, участия в районном смотре кукольных театров.

Учебно- тематическое планирование

Первый год обучения, 144 часа

№	Тема	Количество часов		
всего	теория	практика
1	Вводное занятие. Знакомство с куклами разных форм и конструкций.	2	1	1
2	Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами.	6	1	5
3	Работа с тканью	8	0,5	7,5
4	Работа с бумагой	4	0,5	3,5
5	Русские народные сказки в записи и обработке мастеров художественного слова.	4	-	4
6	Малые жанры устного народного творчества	4	0,5	3,5
7	Выбор сказки для постановки спектакля	2	-	2
8	Изготовление перчаточных кукол: из ткани; с использованием папье-маше.	64	3	61
9	Занятия техникой речи и сценическими движениями.	4	1	3
10	Техника вождения кукол.	2	0,5	1,5
11	Изготовление декораций	12	1	11
12	Музыкальное сопровождение	8	0,5	7,5
13	Монтировочные репетиции, прогоны	20	2	18
14	Генеральные репетиции	4	-	4
Итого		144	11,5	133,5

Содержание

Вводное занятие

Знакомство с планами работы и задачами кружка.

Знакомство с куклами разных конструкций.

Инструктаж (вводный, при работе с режущими и колющимися предметами, т.п.)

Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами

«Оживление» бытовых предметов.

Разыгрывание импровизированных сценок с участием «оживших» предметов и кукол.

Работа с тканью

Материалы и инструменты**.** Понятие о тканях. Разнообразие видов ниток по назначению. Демонстрация и сравнение различных инструментов для работы с тканью. Организация рабочего места.

Формирование первичных практических умений и навыков простого шитья.Положение рук, нити, ткани. Специфика резания ткани. Выбор ткани, нитей, игл, наперстка. Определение длины нити, вдевание ее в иголку. Приемы разметки на ткани: бумага в клеточку, карандаш, мел, мыло, копировальная бумага. Понятие «шов», «Стежок», «строчка».

Освоение простейших видов швов.

Первичные представления о традиционном искусстве лоскутного шитья, о разнообразии художественных вещей, созданных народными мастерицами в том числе тряпичные куклы.

Работа с бумагой:

Экспериментирование. Открытие новых свойств бумаги как художественного материала: гофрирование (прямолинейное складывание) - конструирование растительных форм (дерево, куст, цветок), простейших строений (забор, ограда), приемы соединений в бумажных конструкциях (склеивание внахлест и в торец, наружное и внутреннее соединение в замок);

Моделирование (сгибание, складывание, скручивание);

Папье - маше(знакомство с простейшими приемами папье-маше).

Русские народные сказки в записи и обработке мастеров художественного слова.

Чтение сказок.

Просмотр сказок (художественных фильмов и мультфильмов).

Малые жанры устного народного творчества : считалки, песенки, загадки, пословицы и поговорки.

Изготовление кукол

Изготовление персонажей спектакля.

Изготовление головы куклы (из ткани, из папье-маше).

Изготовление одежды для куклы.

Техника вождения перчаточных кукол

Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки).

Упражнения с куклами..

Занятия техникой речи и сценическими движениями

Освоение различных интонаций.

Построение движений куклы на основе своих собственных движений.

Изготовление декораций

Придумывание и изготовление эскизов декораций.

Изготовление декораций.

Музыкальное сопровождение

Подбор и запись музыки.

Монтировочные репетиции, прогоны

Отработка интонаций и движений кукол с использованием декораций, музык, сопровождений и т.д.

Генеральные репетиции

Постановка и обсуждение спектакля.

Прогнозируемые результаты

Обучаемые первого года обучения должны знать:

Правила техники безопасности при работе с тканью;

Термины: этюд, импровизация, «грядка», «фартук»;

Технику вождения перчаточными куклами;

Материалы и технологические приемы изготовления перчаточных кукол;

Название инструментов, материалов и принадлежностей.

Должны уметь:

Пользоваться материалами и инструментами;

Проявлять наблюдательность, фантазию при создании перчаточных кукол и при выборе материала для их изготовления;

Разыгрывать импровизационные сценки с участием «оживших» предметов и кукол;

Изготавливать перчаточные куклы и простейшие декорации.

Второй год обучения, 144ч

№	Тема	Количество часов		
всего	теория	практика
1	Вводное занятие	2	0,5	1,5
2	Упражнения и этюды с куклами	6	0,5	5,5
3	Работа с тканью	2	0,5	1,5
4	Работа с бумагой	10	1	9
5	Работа с полимерными материалами	2	0,5	1,5
6	Работа с капроном	2	0,5	1,5
7	Занятия по развитию творческого воображения	4	0,5	3,5
8	Литературные сказки, сказочные поэмы, сказы, легенды, притчи по народным мотивам и сюжетам	6	0,5	5,5
9	Выбор сказки для постановки спектакля	1	-	1
10	Изготовление кукол: тростевые куклы - мягкая игрушка (поролон, вата, капрон); тростевые куклы (папье -маше); тростевые куклы (пластиковые бутылки, капрон, синтипон) куклы из ниток;	20 24 21 6	1 1 0,5 0,5	19 23 20,5 5,5
11	Занятия сценической речью и сценическими движениями	4	0,5	3,5
12	Техника вождения тростевыми куклами	2	0,5	1,5
13	Изготовление декораций	10	0,5	9,5
14	Музыкальное сопровождение	6	0,5	5,5
15	Монтировочные репетиции, прогоны	12	2	10
16	Генеральные репетиции	4	-	4
Итого		144	11,5	132,5

Содержание

Вводное занятие

Знакомство с планами работы на год.

Инструктаж.

Повторение техники вождения перчаточных кукол.

Упражнения и этюды с куклами

Разыгрывание импровизированных сценок.

Работа с тканью

Представление о вышивке на предметах домашнего обихода в народной одежде. Особенности орнамента, колорита вышивки различных регионов России. Символика мотивов в народной вышивке. Понятие преемственности традиций и коллективности искусства вышивки.

Материалы и инструменты. Углубление знаний о тканях. Дальнейшее ознакомление с инструментами и приспособлениями для обработки ткани. Совершенствование и закрепление навыков культуры труда.

Работа с бумагой

Моделирование. Изготовление бумажной куклы (женской и мужской фигуры) для надевания русского народного костюма. Условное деление зон оформления при одевании куклы: а) стан, б) рукава, в) голова.

Художественное конструирование из бумаги. Композиция в бумажной пластике. Знакомство с традиционными русскими народными костюмами России (девичий, женский, мужской; будничный, праздничный) Создание деталей костюмных комплексов для бумажных кукол. Декоративное оформление.

Работа с полимерными материалами

Экологическая направленность

Изготовление кукол с использованием полимерных материалов.

Работа с капроном

Экологическая направленность

Изготовление кукол с использованием капрона.

Занятия по развитию творческого воображения

Придумывание персонажей из «ненужных вещей».

Упражнения, тренинги.

Литературные сказки, сказочные поэмы, сказы, легенды, притчи по народным мотивам и сюжетам

Чтение

Просмотр фильмов

Изготовление кукол

Изготовление частей тела для кукол.

Изготовление одежды для кукол.

Декоративная работа над куклами.

Занятия сценической речью и сценическими движениями

Интонационные упражнения.

Работа со скороговорками.

Определение разговорных особенностей персонажей спектаклей.

Построение движений кукол на основе своих собственных.

Техника вождения тростевыми куклами

Освоение техники движения куклы (ходьба, бег и т.д.).

Работа с разговаривающей куклой.

Декорации

Придумывание и зарисовки эскизов.

Изготовление декораций на основе выбранных эскизов.

Музыкальное сопровождение

Подбор и запись музыки.

Монтировочные репетиции, прогоны

Отработка движений и интонаций кукол.

Обсуждение недочетов.

Генеральные репетиции

Постановка и обсуждение спектаклей.

Прогнозируемые результаты

Обучаемые второго года обучения должны знать:

Технику вождения тростевыми куклами;

Элементы изготовления тростевых кукол;

Особенности материалов, применяемых при изготовлении верховых кукол (перчаточных и тростевых) и систему элементарных теоретических основ работы с ними;

Анализируемые на уроках произведения;

Должны уметь:

Создавать эскизы и изготавливать тростевые куклы из различных материалов;

Владеть техникой движения и изготовления тростевых кукол;

Придумывать и применять навыки изготовления декораций;

Подбирать и записывать музыку к спектаклю;

Видеть прекрасное в произведениях.

Третий год обучения, 144ч

Коллектив уже накопил определенные знания, актерские навыки. Выработаны единые позиции, общий художественный подход. На первом и втором годах обучения дети пробовали себя в различных ролях (художников, актеров, драматургов) и этот опыт является основой работы третьего года обучения. Дети создают свои «шедевры» опираясь на полученные знания, умения и навыки.

№	Тема	Количество часов		
всего	теория	практика
1	Вводное занятие	1	0,5	0,5
2	Русские народные сказки и былины в записи и обработке мастеров художественного слова	6	0,5	5,5
3	Сказки народов мира	4	0,5	3,5
4	Выбор пьес - сказок для постановки спектаклей	2	-	2
5	Занятия по развитию творческого воображения (придумывание кукол комбинированных конструкций)	9	0,5	8,5
6	Изготовление кукол различных конструкций: тростевых; перчаточных; комбинированных конструкций.	60	2	58
7	Занятия сценическими движениями, сценической речью	4	-	4
8	Изготовление декораций	20	0,5	19,5
9	Музыкальное сопровождение	8	0,5	7,5
10	Монтировочные репетиции, прогоны	24	2	22
11	Генеральные репетиции	4	-	4
12	Творческий отчет	2	-	2
Итого		144	7	137

Содержание

Третий год обучения

Вводное занятие

Знакомство с планами работы кружка на год.

Инструктаж.

Повторение техники вождения перчаточными и тростевыми куклами.

Русские народные сказки и былины в записи и обработке мастеров художественного слова

Чтение

Просмотр фильмов

Обсуждение, анализ

Сказки народов мира

Чтение

Просмотр фильмов

Обсуждение, анализ

Занятия по развитию творческого воображения

Придумывание кукол комбинированных конструкций.

Изготовление кукол различных конструкций

Тростевых

Перчаточных

Комбинированных конструкций

Изготовление декораций

Придумывание и изготовление эскизов

Обсуждение, выбор эскизов и изготовление декораций.

Музыкальное сопровождение

Подбор и запись музыки.

Монтировочные репетиции, прогоны

Отработка движений и интонаций кукол.

Обсуждение и исправление недочетов.

Генеральные репетиции

Постановка и обсуждение спектаклей.

Творческий отчет

Экзаменационные работы выпускников.

Анализ работы кружка за 3 года.

Прогнозируемые результаты

Обучаемые третьего года обучения должны знать:

Как выбрать сценарий для спектакля;

Как подобрать музыкальное оформление спектакля;

Различные конструкции кукол, а так же технику их вождения и изготовления;

Разнообразные материалы, которые можно использовать при изготовлении верховых кукол и как с ними работать.

Должны уметь:

Использовать знания, умения и навыки на других предметах (ИЗО, трудовое обучение, литература);

Самостоятельно комбинировать различные приемы работы при создании спектакля;

Решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, дидактическим материалом.

Придумывать и создавать куклы, декорации более сложного характера.

Модель выпускника

Выпускник должен:

Иметь разносторонние личные качества;

Усвоить содержания образования и развитие способности к постоянному самообразованию, применению полученных знаний в различных ситуациях;

Выработать профессиональное самоопределение;

Владеть культурой общения, воспринимать красоту, гармонию на основе литературных произведений (сказок) и восприятия родной природы;

Уметь адаптироваться к жизни в обществе и быть при этом творчески активной личностью.

Оборудование : утюг; магнитофон; гирлянда; телевизор; видеомагнитофон.

Методическое обеспечение программы: фотографии; рисунки; куклы, иллюстрации; видеокассеты; аудиокассеты.

Условия реализации программы

Прежде чем приступить к работе необходимо заготовить материалы: лоскутки тканей и кожи, чулки, перчатки, синтипон, пластиковые бутылки, кассетные ленты (аудио), капрон, пряжа, поролон, картон (коробки), фольга (золотинки).

Далее для изготовления кукол и декораций понадобятся инструменты и дополнительные материалы: нож-резак, шило, кусачки, пинцет, циркуль, иглы, наперсток, ножницы, мел, нитки различных цветов, линейки, скотч, гуашь, ластик,, клей ПВА, рейки, ватман (или обои), пластилин, мука и туалетная бумага (для папье-маше), тряпочки для уборки.

Итогом работы по образовательной программе:

* участие в районном смотре кукольных театров;
* выступление перед детьми и родителями в течение учебного года;
* творческий отчет.

Список литературы рекомендуемой и используемой для детей

1. «Технология обработки ткани» учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Чернякова В.Н.; М. Просвещение 1989 год.

2. «Мягкие игрушки, куклы и марионетки» перевод с английского А.С. Трошина, Москва, Просвещение, 1979год.

3. «Семья и школа» Ж. № 10- 1994, № 3 - 1994, № 8 - 1994, № 9 - 1994, № 5 - 1994, № 7 - 1995, № 10 - 1996.

4. Календарь 2003. Рукоделие.

5. Деммени Е. «Школьный кукольный театр» Л; Детгиз - 1960.

Список литературы рекомендуемой и используемой для учителя

1. «Вторая жизнь вещей» под. Ред. П.Р. Атупова 1989 год.

2. Деммени Е. «Призвание - кукольник» Л; Искусство , 1986.

3 Калмановский Е. «Театр кукол, день сегодняшний» Л; Искусство, 1977.

4. Королев М. «Искусство театра кукол» Л; Искусство , 1973.

5. Образцов С. «Актер с куклой» Кн. 1. - М; л; Искусство , 1973.

6. Соломник И. «Куклы выходят на сцену» - М; Просвещение, 1993.

7. Федотов А. «Секреты театра кукол» - М ; Искусство, 1963.

8. Смирнова Н.И. «Оживают куклы» - М; Дет. Лит. , 1982.