

**Комитет по образованию администрации г. Мурманска
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Средняя общеобразовательная школа № 11»**

«Рассмотрено»
на заседании МО классных
руководителей начальной
школы
Протокол № 4
от «23» мая 2024г
руководитель МО
 (Степанова А.В.)

«Согласовано»
зам. директора по ВР
 (Санжапова А.И.)
«31» августа 2024г.

«Утверждаю»
директор МБОУ СОШ №11
 (Мазилкина И.В.)
Приказ от 31.08.2024 № 289/9-од

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»**

Возраст обучающихся: 7-10 лет
Срок реализации: 1 год

Утверждено.
Протоколом педагогического совета
от 31.08.2024 №33

2024-2025

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кукольный театр» разработана в соответствии с:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №11» утв. приказом № 280-од от 09.09.2019г., согласован педагогическим советом протокол №1 от 30.08.2019г.,

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Новизна программы состоит в том, что художественные средства кукольного театра развивают у обучающегося целый комплекс необходимых личных качеств. Занятия в кружке «Кукольный театр» позволяют обучающемуся раскрыть свой творческий потенциал, развить зрительное восприятие, пространственное мышление, фантазию, речь, художественное и ассоциативное мышление; обогатить эмоционально-образную сферу; сформировать позитивное и оптимистическое отношение к жизни.

Актуальность программы обусловлена тем, что обучающиеся в свободное время не читают художественную литературу, не у всех есть хорошая домашняя библиотека, очень редко посещают библиотеку. Из-за чего их словарный запас становится беднее, их речь менее распространенная, невыразительная. Многие испытывают трудности в общении, не умеют устно или письменно излагать свои мысли. Ведь именно занятия литературным чтением и чтение художественной литературы и сказок должны научить обучающихся любить, прощать, научить делать добро.

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена важностью создания условий для формирования у обучающихся навыков пространственного мышления, которые необходимы для успешного интеллектуального развития. Сплочение, расширение культурного диапазона, повышение культуры поведения – все это возможно осуществлять через обучение и творчество в театральной студии.

Направленность программы - художественная.

Адресат - программа предназначена для обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ№11 в возрасте 6 - 10 лет.

Условия набора детей – принимаются все обучающиеся, не имеющие ограничений по здоровью.

Срок реализации программы - 1 год.

Уровень программы – стартовый.

Форма обучения – очная.

Формы и тип организации работы учеников: групповая.

Формы проведения занятий:

- театрализованные игры,
- беседы,
- репетиционные занятия,
- постановка этюдов,
- постановочные занятия,
- информационные занятия,
- творческие мастерские и др.

Количество обучающихся - от 7 до 15 человек в группе.

Объем программы - 36 часов.

Режим работы – 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Продолжительность занятия – 40 минут.

Цель - развитие творческих способностей обучающихся средствами кукольного театрального искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

-Познакомить обучающихся с различными видами кукол, их конструкцией, техникой вождения;

-Познакомить с теоретическими знаниями и навыками использования правильной речи и дикции;

-Познакомить с жанрами и видами театрального искусства.

-Познакомить с техникой перевоплощения в процессе работы актера над ролями различных жанров;

-Формировать интерес к театру кукол;

-Расширить кругозор исторических, экологических, литературных знаний учащихся.

Развивающие:

- Развивать познавательный интерес к театральному искусству;

- Развивать актёрский талант, память, творческое воображение;

-Развивать потребности творческого общения во всех видах театрального искусства;

-Развивать чувства целенаправленности и естественности в незапланированных ситуациях;

-Развивать способности импровизации на сцене; физические возможности тела, свободы в обращении со своим физическим аппаратом через пластический тренинг и навыки кукловождения;

-Развивать речевой аппарат с помощью речевого тренинга и изучения скороговорок;

-Развивать ассоциативное видение реальности через актёрские упражнения;

-Развивать воображение и фантазию через процесс перевоплощения с помощью театральной куклы.

Воспитательные:

-Воспитывать доброжелательное отношение к людям, к самому себе, окружающему миру;

-Воспитывать умение сопереживать неудачам и радоваться успеху других;

-Воспитывать старательность в труде, умение доводить работу до конца, а также умения работать сообща, проявлять взаимопомощь;

-Воспитывать чувства гражданственности и любви к Родине, посредством изучения театральных произведений, постановок русских авторов;

- Воспитывать культуру общения и поведения в социуме;

- Воспитывать эстетический вкус и любовь к театральному искусству.

Прогнозируемые результаты

К концу обучения обучающиеся должны знать:

- Правила техники безопасности при работе с тканью;
- Термины: этюд, импровизация, «грядка», «фартук»;
- Виды кукол
- Технику вождения перчаточными куклами;
- Материалы и технологические приемы изготовления перчаточных и других видов кукол;

- Название инструментов, материалов и принадлежностей.
- Особенности материалов, применяемых при изготовлении верховых кукол (перчаточных) и систему элементарных теоретических основ работы с ними;

К концу обучения обучающиеся 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 и другие виды кукол, простейшие декорации.;
- Придумывать и применять навыки изготовления декораций;
- Подбирать и записывать музыку к спектаклю.

Формы подведения итогов освоения программы

- выступления перед зрителями в школе;
- участие в конкурсах и фестивалях театральных коллективов.

Контроль осуществляется по результатам собеседования и диагностики творческого потенциала обучающихся на момент начала обучения, и итоговый контроль на момент окончания обучения.

Текущий контроль осуществляется в ходе собеседования, индивидуального опроса, практических работ в процессе проведения занятий.

Итоговый контроль - спектакль.

При проведении диагностики учитывается:

- полнота раскрытия темы;
- умение самостоятельно ставить творческую задачу и планировать свою деятельность;
- умение анализировать, формулировать выводы;
- умение применять полученные знания, умения и навыки в процессе работы над спектаклем.

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням:

высокий уровень

- точное знание своей роли и соответствие художественному образу;
- владение куклой;
- сценодвижение;
- эмоциональность исполнения.

средний уровень

- не до конца проработал над образом роли;
- нарушения в произношении.

низкий уровень

- невнятное произношение;
- неэмоциональное исполнение роли;

**Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программа художественной направленности «Кукольный театр»**

№ п/п	Название раздела, тема	Количество часов			Формы аттестации контроля
		всего	теория	практика	
Знакомство с миром искусства (5 ч.)					
1.	Вводное занятие. История создания кукольного театра.	1	1	-	Входящий контроль
2.	Русские народные сказки в записи и обработке мастеров художественного слова.	1	1	-	Текущий контроль
3.	Знакомство с куклами разных форм и конструкций (пальчиковые куклы, конусные куклы, кукла-варежка, кукла-носок, перчаточные куклы)	1	1	-	Текущий контроль
4.	Работа с перчаточными куклами. Обучение приемам кукловождения.	2	1	1	Текущий контроль
Основы актерского мастерства (6 ч.)					
5.	Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами.	2	-	2	Текущий контроль
6.	Сценическое актерское мастерство. Сценическая речь: темп, тембр, громкость.	4	1	3	Текущий контроль
Творческая мастерская (5 ч.)					
7.	Изготовление декораций, кукол (для пальчикового театра, для настольного театра, куклы-варежки, куклы-носка, перчаточных кукол)	5	1	4	Текущий контроль
Работа над спектаклем (20 ч.)					
8.	Выбор сказки для постановки спектакля.	2	-	2	Текущий контроль
9.	Музыкальное сопровождение	2	-	2	Текущий контроль
10.	Монтировочные репетиции, прогоны	12	-	12	Текущий контроль
11.	Выступление перед зрителями	2	-	2	Итоговый контроль
12.	Анализ выступлений	2	-	2	
ИТОГО		36	6	30	

Содержание учебного плана

Знакомство с миром искусства (5 ч.).

Тема 1: Вводное занятие (1 час).

Теория: Знакомство с планами работы и задачами кружка. Знакомство с историей создания кукольного театра. Инструктаж (вводный, при работе с режущими и колющимися предметами, т.п.) Правила поведения на репетициях.

Тема 2: Русские народные сказки в записи и обработке мастеров художественного слова. (1 час)

Теория: Чтение сказок. Просмотр сказок (художественных фильмов и мультфильмов).

Тема 3: Знакомство с куклами разных форм и конструкций (1 час).

Теория: Знакомство с историей создания кукол и видами кукол: пальчиковые куклы, конусные куклы, кукла-варежка, кукла-носок, перчаточные куклы.

Тема 4: Работа с перчаточными куклами. Обучение приемам кукловождения (2 часа).

Теория: Основные правила работы с перчаточными куклами. Работа с разговаривающей куклой.

Практика: Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки). Упражнения с куклами.

Основы актерского мастерства (6 ч.)

Тема 5: Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами (2 часа).

Практика: «Оживление» бытовых предметов. Разыгрывание импровизированных сценок с участием «оживших» предметов и кукол.

Тема 6: Сценическое актерское мастерство. Сценическая речь: темп, тембр, громкость (4 часа).

Теория: Знакомство с понятием «Этюд». Беседа о видах эмоций, настроения, о способах их выражения. Сценическая речь: темп, тембр, громкость.

Практика: Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера. Сказки-экспромт. Освоение различных интонаций. Построение движений куклы на основе своих собственных движений.

Творческая мастерская (5 ч.)

Тема 7: Изготовление декораций, кукол (для пальчикового театра, для настольного театра, куклы-варежки, куклы-носка, перчаточных кукол). (5 часов).

Практика: Изготовление кукол из подручных материалов: кукла-варежка, кукла-носок. Изготовление персонажей спектакля. Придумывание и изготовление эскизов декораций. Изготовление декораций. Изготовление головы куклы (из ткани, из папье-маше). Изготовление одежды для куклы.

Работа над спектаклем (20 ч.)

Тема 8: Выбор сказки для постановки спектакля (2 часа).

Практика: Выбор и обсуждение сказок. Распределение ролей.

Тема 9: Музыкальное сопровождение (2 часа).

Практика: Подбор и запись музыки.

Тема 10: Монтировочные репетиции, прогоны (12 часов).

Практика: Распределение технических обязанностей по спектаклю. Отработка чтения каждой роли, репетиция за столом. Репетиция отдельных эпизодов. Соединение действия куклы со своей ролью. Отработка интонаций и движений кукол с использованием декораций, музыкальных сопровождений. Обучение работе над ширмой. Постановка и обсуждение спектакля. Генеральная репетиция.

Тема 11: Выступление перед зрителями (2 часа).

Практика: Показ пьесы ученикам начальной школы, родителям.

Тема 12: Анализ выступления (2 часа).

Практика: Анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступления педагогом. Подведение итогов года, награждение.

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы

1. Кабинет с хорошим освещением, оборудованный столами, стульями, аудиторной доской.
2. Компьютер.
3. Проектор.
4. Экран.
5. Переносная ширма.
6. Инструменты и приспособления: ножницы, кисти, иглы.
7. Материалы для изготовления кукол и декораций: фетр, ткань, нити ирис, бумага, картон, ватман, краски (акварель, гуашь), клей, карандаши, фломастеры, цветная бумага, фурнитура.
8. Магнитофон, микрофон.
9. Освещение (лампы).

Дидактическое обеспечение образовательной программы:

1. Работы из методического фонда (творческие работы педагога, созданные куклы).
2. Библиотечный фонд (литература по основам кукольного театра).
3. Дидактические материалы для зрительного ряда (практических заданий, набор исходных изображений).
4. Наглядные презентации, подготавливаемые педагогом.

Информационное обеспечение программы

- видео-, фото-, интернет - источники;
- программа предусматривает использование интернет-ресурсов (видеоматериалов, мастер-классов).

Методическое обеспечение программы

Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное воздействие на обучающихся. В связи с этим необходимо серьёзно относиться к подбору репертуара. Пьесы должны быть увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию, способствовать формированию положительных черт характера. При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные особенности обучающихся, их развитие. Предложенный в программе репертуар может изменяться. В репертуар кукольного театра включены:

- инсценировки литературных произведений для детей младшего школьного возраста;
- готовые пьесы, адаптированные к условиям школьного кукольного театра;

В данной программе большую часть репертуара составляют пьесы по народным сказкам, по мотивам народных сказок в авторской обработке.

Обязательный элемент каждого занятия - этюдный тренаж. Этюдный тренаж – это своеобразная школа, в которой дети постигают азы сценического мастерства, основы кукловодства. Это работа актёра над собой. Она помогает развить память, внимание, воображение, умение двигаться на сцене (за ширмой), общаться с партнёрами. Прежде, чем начать работу над этюдом, обучающимся предлагается поиграть с куклой, подержать её в руках, попытаться «оживить».

Этюдный тренаж включает в себя:

- 1) этюды (упражнения) на развитие внимания;
- 2) этюды на развитие памяти;

- 3) этюды на развитие воображения;
- 4) этюды на развитие мышления;
- 5) этюды на выражении эмоций;
- 6) этюды по развитию сценической речи («разогрев суставов»; дыхательные комплексы; артикуляционная гимнастика; упражнения по активному использованию междометий, слов, фраз, стихов, поговорок; упражнения на развитие диапазона голоса);
- 7) этюды на выразительность жеста;
- 8) этюды на воспроизведение отдельных черт характера;
- 9) этюды на отработку движений кукол различных видов.

Театр не может существовать без творчества, поэтому на занятиях кукольного кружка большая роль отводится импровизации. Импровизация позволяет уйти от рутинного труда, от зубрёжки, от необходимости заучивать реплики, позы, движения. Творческий подход к работе даёт возможность развивать одновременно всех обучающихся, независимо от уровня их подготовленности.

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

- учет возрастных особенностей;
- направленность обучения на раскрытие потенциальных возможностей обучающихся;
- принцип эмоционально положительного настроения на занятии;
- принцип непрерывного расширения общекультурного кругозора, укрепление познавательных интересов;
- принцип актуальности и непрерывной поддержки самостоятельных инициатив;
- принцип методической вариативности в деятельности педагога, наличие у педагога «в репертуаре» широкого диапазона методов и приемов:
 - ✓ репродуктивных
 - ✓ частично-поисковых
 - ✓ проблемных
 - ✓ эвристических.

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

В проведении занятий используется форма коллективного творчества. Теоретическая часть дается в форме беседы с просмотром иллюстрированного материала, презентаций, видеоматериалов и подкрепляется практическим освоением темы.

Основной формой работы являются занятия. Отчет по работе проходит в форме выступлений, участия в конкурсах кукольных театров.

Для организации кукольного театра используются куклы разных систем, начиная с самых простых в управлении:

- пальчиковая кукла;
- носочная кукла;
- перчаточная кукла.

Музыка – неотъемлемая часть кукольного спектакля, она усиливает его эмоциональное восприятие. Выбор песни и музыки определяется содержанием спектакля.

Занятия кукольного кружка проводятся в актовом зале или другом приспособленном для этих целей помещении.

Постигать данное искусство обучающиеся будут постепенно: изучат историю, овладеют навыком работы с куклой, а потом приступят к работе над выбранной пьесой.

Используется игровая технология, включающая в себя многообразие форм проведения занятий: постановка сказок, сюжетно-ролевые и театральные игры.

Вся деятельность направлена на развитие творческой самостоятельности обучающихся. Происходит реализация собственно продуктивной деятельности, т. е. переход от репродуктивной к самостоятельной созидающей роли.

Список литературы

Литература для педагога:

- 1.Альхимович С.М. Театр Петрушек в гостях у малышей. - Минск, 1969.
- 2.Алянский Ю.Л. Азбука театра. - Ленинград , 1990.
- 3.Баряева Л.Б. и др. Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии. – С-П., 2001.
- 4.Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль, 1998.
- 5.Белюшкина И.Б. и др. Театр, где играют дети. – М., 2001.
- 6.Винокурова Н.К. Развитие творческих способностей учащихся. – М., 1999.
- 7.Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. – Ростов - на – Дону, 2003.
- 8.Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр – дошкольникам. - М., 1982.
- 9.Савенков А.И. Детская одарённость: развитие средствами искусства. – М., 1999.
- 10.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000.
- 11.Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Ярославль, 1997.
- 12.Синицина Е.И. Умная тетрадь. – М., 1999.
- 13.Субботина А.Ю. Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1997.
- 14.Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль, 1998.
- 15.Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль, 1996.
- 16.Трофимова Н., Кукольный театр своими руками. – М.: Рольф, 2001.

Литературы для обучающегося:

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

Литературы для родителей:

- 1.Кен Хайнс., Джил Харви., Ричард Дангворт., Рей Гибсон. Домашний кукольный театр. Куклы. – Москва. РОСМЕН, 2002.
- 2.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. – М., 2000.
3. «Семья и школа» Ж. № 10- 1994, № 3 - 1994, № 8 - 1994, № 9 - 1994, № 5 - 1994, № 7 - 1995, № 10 - 1996.

Календарный учебный график

№ п/п	Месяц	Число	Время проведения занятия	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1				беседа	1	Знакомство с планами работы и задачами кружка. Знакомство с историей создания кукольного театра. Инструктаж (вводный, при работе с режущими и колющимися предметами, т.п.) Правила поведения на репетициях.	Каб.7	Входящий контроль
2				беседа	1	Чтение сказок. Просмотр сказок (художественных фильмов и мультфильмов).	Каб.7	Текущий контроль
3				беседа	1	Знакомство с куклами разных форм и конструкций (пальчиковые куклы, конусные куклы, кукла-варежка, кукла-носок, перчаточные куклы)	Каб.7	Текущий контроль
4				беседа	1	Основные правила работы с перчаточными куклами. Работа с разговаривающей куклой.	Каб.7	Текущий контроль
5				практическое занятие	1	Построение движений куклы на основе своих собственных движений. Основные правила работы с перчаточными куклами. Работа с разговаривающей куклой.	Каб.7	Текущий контроль

6				беседа	1	Знакомство с понятием «Этюд».	Каб.7	Текущий контроль
7				практическое занятие	1	Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления, воображения. «Оживление» бытовых предметов. Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки).	Каб.7	Текущий контроль
8				беседа	1	Беседа о видах эмоций, настроения, о способах их выражения. Сценическая речь: темп, тембр, громкость.	Каб.7	Текущий контроль
9				практическое занятие	1	Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений, отдельных черт характера.	Каб.7	Текущий контроль
10				практическое занятие	1	Освоение различных интонаций.	Каб.7	Текущий контроль
11				практическое занятие	1	. Отработка интонаций и движений кукол. Упражнения с куклами.	Каб.7	Текущий контроль
12				практическое занятие	1	Выбор сказки для постановки спектакля (перчаточные куклы). Распределение ролей.	Каб.7	Текущий контроль
13				практическое занятие	1	Музыкальное сопровождение. Подбор и запись музыки.	Каб.7	Текущий контроль
14				практическое занятие	1	Изготовление персонажей спектакля. Изготовление головы куклы (из ткани, из папье-маше).	Каб.7	Текущий контроль
15				практическое занятие	1	Изготовление одежды для куклы	Каб.7	Текущий контроль
16				практическое занятие	1	Придумывание и изготовление эскизов декораций. Изготовление	Каб.7	Текущий контроль

						декораций.		
17				репетиция.	1	Распределение технических обязанностей по спектаклю. Отработка чтения каждой роли, репетиция за столом.	Каб.7	Текущий контроль
18				репетиция.	1	Репетиция отдельных эпизодов.	Каб.7	Текущий контроль
19				практическое занятие	1	Освоение техники движения куклы (ходьба, бег, прыжки). Упражнения с куклами.	Каб.7	Текущий контроль
20				репетиция.	1	Соединение действия куклы со своей ролью.	Каб.7	Текущий контроль
21				репетиция.	1	Отработка интонаций и движений кукол с использованием декораций, музыкальных сопровождений и т.д.	Каб.7	Текущий контроль
22				репетиция.	1	Обучение работе над ширмой.	Каб.7	Текущий контроль
23				репетиция.	1	Отработка интонаций и движений кукол с использованием декораций, музыкальных сопровождений и т.д.	Каб.7	Текущий контроль
24				репетиция.	1	Генеральная репетиция.	Актовый зал	Текущий контроль
25				выступление	1	Показ пьесы зрителям.	Актовый зал	Текущий контроль
26				беседа	1	Анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступления педагогом.	Каб.7	Текущий контроль
27				практическое занятие	1	Выбор сказки для постановки спектакля с куклами из	Каб.7	Текущий контроль

						подручных материалов		
28				практическое занятие	1	Музыкальное сопровождение. Подбор и запись музыки.	Каб.7	Текущий контроль
29				практическое занятие	1	Изготовление кукол из подручных материалов: кукла-варежка, кукла-носок.	Каб.7	Текущий контроль
30				практическое занятие	1	Изготовление персонажей спектакля. Придумывание и изготовление эскизов декораций.	Каб.7	Текущий контроль
31				практическое занятие	1	Изготовление декораций.	Каб. 7	Текущий контроль
32				репетиция.	1	Распределение технических обязанностей по спектаклю. Отработка чтения каждой роли, репетиция за столом.	Каб.7	Текущий контроль
33				репетиция.	1	Отработка интонаций и движений кукол с использованием декораций, музыкальных сопровождений	Каб.7	Текущий контроль
34				репетиция.	1	Генеральная репетиция.	Каб.7	Текущий контроль
35				выступление	1	Показ пьесы ученикам начальной школы, родителям.	Актный зал	Итоговый контроль
36				беседа	1	Анализ своего выступления самими детьми. Анализ выступления педагогом. Подведение итогов года, награждение.	Каб.7	Итоговый контроль

СЛОВАРЬ КУКОЛЬНИКА

Авансцена — передняя часть сцены.

Антракт — промежуток между действиями спектакля.

Батлейка — белорусское народное кукольное представление, сходное по типу с вертепом и шопкой. В её репертуар наряду с историей, рассказывающей о рождении Христа, входили народные пьесы («Царь Максимилиан») и короткие интермедии («Вольский — кузнец польский», «Корчмарь Берек» и др.).

Бутафория — предметы и украшения, имитирующие подлинные в сценической обстановке.

Вага — особая конструкция, к которой крепятся нити для управления марионеточной куклой. Она бывает горизонтальной (для марионеток-животных) и вертикальной.

Вертеп (старославян. и древнерусс. — пещера) — переносный театр кукол, в котором разыгрываются представления религиозного характера, связанные с легендой о рождении Христа. Обычно имеет строение в два этажа. На верхнем разыгрываются библейские сюжеты, на нижнем — светские (бытовые, комедийные, порой — социальные). Вертепные куклы передвигаются по прорезям в полу сцены.

Гапит — трость, на которую насажена головка тростевой куклы. Гапит, снабженный простейшей механикой, позволяет поворачивать и наклонять головку. Возможен вариант крепления к гапиту ниток, управляющих глазами и ртом куклы.

Гансвурст (с нем. — «Ганс-колбаса») — герой немецкого народного драматического театра и театра кукол.

Появившись в XVI веке, Гансвурст уже через два столетия уступил место новому национальному герою Касперле, который унаследовал некоторые черты его характера.

Гиньоль — персонаж французского театра кукол. Родился в Лионе в начале XIX века. Сюжеты сенок, в которых он участвовал, были заимствованы из жизни ткачей города. Все возрастающая популярность Гиньоля в народных кругах вытеснила старого Полишинеля. До сих пор французские кукольные представления носят его имя, а самому народному любимцу в Лионе сооружен памятник.

Грядка — верхний передний край (или план) ширмы.

Даланг — актер яванского театра кукол. В его задачу входит только кукловождение, а текст произносит находящийся рядом чтец.

Декорации (от латин. — украшение) — художественное оформление действия на ширме или театральной сцены.

Дубль — подменная кукла, копирующая своим внешним видом основную и заменяющая её в случае необходимости при решении особых сценических задач.

Задник — расписной или гладкий фон на заднем плане ширмы или сцены.

Зеркало сцены — плоскость видимого зрителю игрового пространства, ограниченная в театре кукол ширмой, порталами и порталной аркой.

Карагез (с турец. — «черный глаз») — герой турецкого теневого театра кукол. Славился своими шутками и неприязнью к «власть имущим».

Котурны — в театре кукол небольшие скамеечки, прикрепляемые к обуви, или специальные башмаки на толстой подошве. Они используются в том случае, когда рост актера-кукольника не позволяет ему держать куклу на уровне воображаемого пола ширмы

Кулисы — вертикальные полосы ткани, оорамляющие сцену по бокам.

Матей Копецки (1762-1847 гг.) — чешский народный кукольник, создатель знаменитого театра и его героя Кашпарека, для которого им написано более 60 пьес. а могиле Матея Копецкого поставлен памятник из белого мрамора, на котором актер изображен со своей куклой. Сам знаменитый Кашпарек хранится в Национальном музее Праги.

Марионетка — низовая кукла, управляемая с помощью нитей. Она требует особого устройства сцены и ваги.

Мизансцена — определенное расположение декораций, предметов и действующих лиц на сцене в отдельные моменты спектакля.

Мимирующая кукла — кукла из мягких материалов с подвижным выражением лица. Пальцы актера находятся непосредственно в голове куклы и управляют ее ртом, глазами и носом.

Монолог — речь одного лица, мысли вслух.

Образцов Сергей Владимирович (1901-1992 гг.) — знаменитый кукольный актер и режиссер, создатель собственного оригинального театра кукол. Многие его спектакли стали хрестоматийными: «Каштанка» (по А. П. Чехову), сказки «По щучьему велению», «Волшебная лампа Аладина» и др. А спектакли Б.Штока «Божественная комедия», «Говорит и показывает ГЦТК...» и «Необыкновенный концерт» признаны мировой классикой.

Олеарий — немецкий путешественник, посетивший Россию и оставивший «Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию...» (1647 г.). С именем Олеария связано первое документальное упоминание о кукольном представлении на Руси, а в самой книге есть рисунок, изображающий кукольника с Петрушкой, датированный 1636 годом.

Падуга — горизонтальная часть декоративного оформления сцены. Представляет собой полосу ткани, подвешенную на штанге или тросе.

Пантомима — выразительные движения телом, передача чувств и мыслей лицом и всем телом.

Панч — популярный герой английского театра кукол, снискавший славу хулигана и драчуна. Панчу неизменно сопутствует жена Джуди. Их представления — образец английского юмора и злой социальной сатиры — пользовались в Англии огромным успехом и сохранились до сих пор.

Папье-маше — наиболее распространенный способ изготовления кукольных голов, представляющий собой оклеивание бумагой по глиняному слепку снаружи или гипсовой форме изнутри.

Парик — накладные волосы.

Партер — места для зрителей ниже уровня сцены.

Патронка — картонная трубочка, которая вклеивается в шею и руки перчаточной куклы. Она позволяет «подогнать» руку и голову персонажа к размерам пальцев актера.

Передник ширмы (или фартук) — матерчатая занавеска, закрывающая конструкцию ширмы со стороны зрителя. В отличие от обтяжки, которая прикрепляется к рамке ширмы наглухо, передник просто подвешивается. Применяется при различных устройствах разборных ширм.

Перчаточная кукла — кукла, которая имеет вид трехпалой перчатки для управления головой и руками куклы.

Петрушка — любимый герой скоморохов, удалой смельчак и задира, в любой ситуации сохранявший чувство юмора и оптимизм. Как внешний вид куклы (длинный нос, колпачок с кисточкой), так и сценки, которые он разыгрывал, почти не подвергались изменениям на протяжении столетий. В кукольных представлениях: вместе с Петрушкой принимали участие различные персонажи: цыган, лекарь, квартальный, капрал и др.

Пищик — специальное приспособление, которым пользовались актеры-петрушечники.

Полишинель — герой французского театра кукол середины XVIII века, пришедший из Италии. По своему характеру Полишинель весельчак и немного циник.

Пониженный план — окно или прорезь на основной ширме, находящиеся ниже основной грядки. Используется для показа контрастных сцен с «живым» актером или сюрпризных моментов.

Портал (портальная арка) — плоскость, ограничивающая в виде рамки «зеркало» сцены с боков и сверху.

Пульчинелла — популярный комический герой неаполитанской комедии «дель арте». Наиболее приметная черта — черная маска.

Реквизит — подлинные и бутафорские вещи и предметы, используемые по ходу действия спектакля.

Ремарка — пояснение автора на страницах пьесы, которое определяет место и обстановку действия, указывает на поведение и настроение персонажа в тех или иных обстоятельствах спектакля.

Репетиция — повторение, предваряющее показ спектакля.

Репертуар — пьесы, идущие в театре в определенном промежутке времени.

Скороговорки, используемые на занятиях по сценической речи

Нашей Юле купили юлу,
Юля играла с юлой на полу.

Шесть мышат в камышах шуршат.

Баран Буян залез в бурьян.

Наш Полкан попал в капкан.

Бобры для бобрят добры.

Кричал Архип, Архип охрип.
Не надо Архипу кричать до хрипу.
Около кола колокола.
Съел Слава сало,
Да сала было мало.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
Кукушка кукушонку
Купила капюшон.
Надел кукушонок капюшон:
Как в капюшоне он смешон!

Маленькая болтунья
Молоко болтала, болтала,
Да не выболтала.
Горихвостка, горихвосточка,
Выгорихвостила горихвостят.
Хитрую сороку
Поймать морока.
А сорок сорок —
Сорок морок.

У Кондрата куртка коротковата.

Влас у нас, а Афанас у вас.

Скрепи скрепки крестиком.

Кровельщик Кирилл криво крышу крыл.
Верзила Вавила весело ворочал вилы.

Феофанова фуфайка Фефеле впору.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.

Злое зелье не уйдёт в землю.
На дворе — трава,
На траве — дрова.
Из кузова в кузов сгружали арбузы.
Купила Марусе бусы бабуся,
На рынке споткнулась бабуся о гуся.

Не будет подарка у внучки Маруси —
Все бусы склевали по бусинке гуси.
Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
У бела быка губа была тупа.
Не буду Будду я будить,
А буду будоражить Будду.
Поезд мчится, скрежеща:
«Же-ча-ща, же-ча-ща!»
В шалаше шуршит шелками
Жёлтый дервиш из Алжира
И, жонглируя ножами,
Штуку кушает инжира.
От топота копыт
Пыль по полю летит.

Звенит земля от золотого зноя.
У нас на дворе погода размокропогодилась.

Щетина у чушки, чешуя у щучки.

Около омута охала Ольга: «Ох-ох-ох!»
Хохлатые хохотушки
Хохотом хохотали:
«Ха-ха-ха-ха-ха!»
Карл у Клары
Украл кораллы,
А Клара у Карла
Украла кларнет.

В театре кукол есть несколько правил управления куклами, которые стали почти законами. Эти правила выполняют неукоснительно. Одно из правил касается основного положения куклы над ширмой.

Основное положение куклы над ширмой следующее: кукла повернута в сторону зрителей с небольшим наклоном вперед-вниз. Этот наклон нужен, чтобы зрители, сидящие ниже сцены, смогли увидеть лицо (или мордочку) куклы. При таком наклоне кукла будет смотреть как бы в глаза зрителям. Будьте внимательны, не отклоняйте локоть своей руки в сторону. И главное: ни в коем случае не сгибайте руку в запястье так, чтобы кисть отклонялась назад. В этом случае кукла «запрокинется».

Правило 1.

Куклу показывают из-за ширмы на три четверти ее роста. Этим создается впечатление, что кукла ходит по воображаемому полу, находящемуся за ширмой чуть ниже грядки. Обычно куклу держат вплотную к краям ширмы, если же куклу отводят в глубину, ее немного поднимают, чтобы ее могли видеть передние зрители.

Правило 2.

Кукла должна смотреть на того, с кем она говорит в данный момент. Это обязательное требование (Впрочем, оно важное и для общения людей). Направить «взгляд» куклы на нужный предмет – значит направить ее нос в эту сторону. Это же правило нужно соблюдать, когда кукла слушает то, что ей говорят.

Правило 3.

Разговор кукол должен сопровождаться движениями. Когда кукла говорит – она движется, когда молчит – она неподвижна. Это правило не всегда может соблюдаться. Так, тростевая кукла, благодаря своим широким жестам, может поддерживать длительный диалог и даже произнести монолог. Исключением является и случай, когда одна кукла стремится догнать другую и обе они что-то кричат.

Однако даже тогда, когда кукла, замерев, молчит, она не должна выглядеть мертвой. Поэтому для молчаливой куклы находят позу (или движения и жесты во время пауз в словах), достаточно точно выражающую реакцию на слова партнера.

Управление куклами-фигурками не требует специальных навыков. Нужно только не бояться фантазировать, и поставить несложный спектакль будет очень легко.

Способы управления куклой.

Наденьте куклу на руку и посмотрите, правильно ли сидит голова куклы. Сведите ладонки куклы вместе, они должны быть обращены друг другу. Патронки не должны быть слишком узкими или широкими для ваших пальцев. Если они слишком свободны для вашей руки, вставьте внутрь широкой патронки еще одну, меньшего размера.

Осталось проверить, удобен ли для работы чехол куклы. Для этого кисть пуки отклоните вперед и посмотрите, совпадает ли сгиб руки с условной линией талии куклы. Если чехол не мешает движению, не стягивает руку и не слишком свободно болтается вокруг кисти руки, то все в порядке и можно продолжать работу с куклой. Если же возникли какие – либо затруднения, ещё раз хорошо проверьте устройство куклы.

Уже говорилось, что устройство куклы и возможность делать какие – либо движения зависят от того, как располагается рука актера внутри. Чаще всего актеры управляют перчаточной куклой двумя способами.

- **Первый способ**

(самый простой). Головой куклы «руководит» указательный палец, а рукам – большой и средние пальцы. Мизинец и безымянный палец пригибают к ладони.

При таком расположении пальцев у куклы получается очень подвижная шея, что облегчает наклон головы. Но изменить положение голова кукла может, только повернувшись всем туловищем сразу.

- **Второй способ.**

В этом случае голову надевают на указательный и средний пальцы, большим пальцем управляют одной рукой, безымянным и мизинцем – другой.

Шея в данном случае менее гибкая. Зато кукла может вертеть головой во все стороны. Для этого достаточно просто пошевелить пальцами, вложенными в голову.

Третий способ.

Голова посажена на указательный и средний палец, руки управляют большим пальцем и мизинцем. Безымянный палец подогнут.

В этом случае внешний вид куклы наиболее соответствует человеческой фигуре. Но небольшой недостаток этого способа заключается в том, что подогнутый безымянный палец часто мешает актеру, особенно, если рука мало тренирована.

- **Четвертый способ.**

Рука актера менее скована, если безымянный палец прижат к ладони вместе со средним.

- **Пятый способ.**

Можно сделать и так: надеть на средний голову куклы, а её руки – на большой палец и мизинец. Указательный и безымянный пальцы пригибаются к ладони.

Выбор того или иного способа управления куклой зависит от того, какие движения кукла должна будет делать, и кого она будет изображать. Например, если куклу, изображающую маленького Зайчика, надеть так: голову – на средний палец, а лапки – на безымянный и указательный – и научиться быстро перебирать этими пальцами, то Зайчик сможет барабанить лапками.

Иногда управляют сразу несколькими куклами. Для этого на каждый палец надевают отдельную куколку или же всех персонажей прикрепляют к одной перчатке. Во втором случае перчатку с куклами можно быстрее надеть и управлять ими легче. Подобных кукол чаще всего используют в массовых сценах на заднем плане. Костюмы таким куклам делают при помощи аппликации или раскрашивании отдельных частей перчатки.