Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»

Цикл занятий

«Дети и театр кукол»

для учащихся театра «Арлекино»,

отражающий внедрение и реализацию педагогических технологий в системе дополнительного образования детей.

1 года обучения, 8-10 лет.

Номинация: «Цикл занятий для учащихся, отражающий внедрение и реализацию педагогических технологий в системе дополнительного образования детей»

Педагог дополнительного образования

Морозова Галина Степановна

г. Вязьма Смоленской области

2020

Аннотация

 Данная учебно-методическая разработка содержит систематизированные и обобщенные теоретические сведения по проведению занятий кукольного театра в условиях реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающий программы театра «Арлекино».

Представленные материалы стали результатом работы над методической темой «Дети и театр кукол». Состоит из трех учебных занятий.

Пояснительная записка

Кукольный театр имеет большое значение для всестороннего воспитания детей. Доставляет детям удовольствие и приносит много радости. Возраст 8 - 10 лет – это период, когда у ребенка начинают формироваться вкусы, интересы, определенное отношение к окружающему, поэтому очень важно детям этого возраста показывать пример дружбы, справедливости, отзывчивости, находчивости, храбрости и т.д. Кукольный театр – это еще и целый мир новых слов, понятий, которые в обыденной жизни не употребляются. Это кукловод, ширма, грядка, куклы и т.д. Данный цикл занятий вводит детей в сказочный мир кукольного театра.

Актуальность данной работы заключается в том, что проведение занятий с использованием игровых технологий, главная задача которых *–* понять жизнь, уметь решать вопросы жизни с помощью игры, с использованием информационно – коммуникационные технологии – использование интернет ресурсов, мультимедийных презентации, а так же использование здоровье сберегающие технологии - на занятиях происходит развитие моторно-двигательной, зрительной и слуховой координации, развитие голосового аппарата и логического мышления - это мощный стимул в обучении.

Новизна и особенность цикла занятий направлена на деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами кукольного театра, принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (истории, литературы, театрального искусства, живописи и. т. д.)

Цель занятий:формирование представлений о специфике работы в кукольном театре.

Задачи:

1. **Образовательные:**познакомить обучающихся с историей кукольного театра, видами театральных кукол, приёмами вождения кукол.
2. **Развивающие:** развивать творческие способности и технику речи.
3. **Воспитательные:** побудить детей к импровизации, используя театральные куклы, создать творческую атмосферу на занятии.

Методическое обеспечение:

     С целью создания условий для самореализации детей используется:

1. Включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей;
2. Создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного межличностного общения;
3. Моральное поощрение инициативы и творчества;
4. Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности;
5. Регулирование активности и отдыха (расслабления).

На занятиях широко применяются **следующие методы:**

1. Словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог);
2. Метод наблюдений над «языком» театра, сценической речи;
3. Наглядные методы обучения (работа с презентациями, видеоматериалом, куклами).

Ожидаемый результат.

- Иметь представление о кукольном театре.

- Знать виды театральных кукол.

- Знать приемы кукловождения.

1 занятие.

ТЕМА: "**Кукольный театр глазами детей"**

Цель. Знакомство с историей возникновения театра, с театральной лексикой, профессией людей, которые работают в театре.Формирование представлений о предстоящих занятиях в кукольном театре.

Задачи:

* **обучающие:** рассказать учащимся об истории возникновении кукольного театре.
* **развивающие:** развить кругозор у обучающихся.
* **воспитательные:** воспитать художественный вкус, умение взаимодействовать друг с другом.

Тип занятия: изучение нового материала.

Форма роботы: групповая.

Результат:

* На данном занятии дети познакомятся с историей возникновения кукольного театра. Они будут участвовать в тренингах по развитию выразительности речи и пластики.

Оборудование: компьютер, проектор, экран.

Ход занятия.

Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия.

Дети заходят в класс, садятся на стульчики полукругом.

Педагог:

-Здравствуйте ребята, сегодня мы поговорим о кукольном театре. Подумайте и скажите. Какие у вас возникают ассоциации со словосочетанием – театр кукол?

Дети отвечают.

Педагог:

- А вы когда-нибудь были на спектаклях кукольного театра?

Дети отвечают.

Педагог:

- Чем же театр кукол отличается от других театров.

Дети отвечают:

Педагог:

- Правильно, театр кукол – это вид театрального зрелища, в котором действуют куклы, управляемые актёрами, обычно скрытыми от зрителей ширмой. Куклы различаются устройством и системой их управления.

Корни кукольного театра надо искать в древности с появлением кукол. Но точно сказать, когда они появились невозможно. При раскопках в Египте была найдена кукла, возраст ее более 4 тысяч лет. А вот кукол близких к театральным куклам делали по – особому, чтобы она могла совершать движения.

Сейчас мы с вами посмотрим видеоматериал об истории кукольного театра.

Показ видео материал.

<https://www.youtube.com/watch?v=9fOwvucTOaQ>

Педагог:

- Ребята, может быть вы мне скажете, кто в современном кукольном театре управляет куклами?

Дети отвечают.

Педагог:

- Этих людей называют кукловодами.

Стоит им взять куклу в руки, и она оживает: плачет, смеется, думает, страдает. Но не думайте, что это так легко. Благодаря пластичности запястья кукловода и подвижности речевого аппарата - кукла двигается и говорит. А добиться это можно только благодаря разминкам, гимнастики, с которыми мы и будем знакомиться на наших занятиях.

И сегодня мы познакомимся с некоторыми упражнения для подвижности запястий.

Давайте начнем с массажа рук.

1. Потрем ладошки до тех пор, пока они не станут горячими. Отлично.
2. Следующее упражнение.

Массаж каждого пальчика, сверху вниз поглаживанием. Молодцы.

1. Упражнение **«Веер»**

Ручки сжали в кулаки. Начинаем с большого пальца, раскрывать поочередно пальчики до мизинца. И наоборот закрываем, начиная с мизинца. Упражнение повторяем 10 раз. Молодцы.

Давайте сейчас попробуем нарисовать рисунок без карандаша и бумаги. Представим, что ваши пальчики - это кисточки. И сейчас этими кисточками мы и будем рисовать на воображаемом листе. Левой кистью "рисуем" контур этого листа в воздухе. Далее " рисуем" поочерёдно то - правой, то - левой кистью. Рисунки слева "рисуем" левой кистью, а справа - правой.

1. **Задание:**

Покрасим листок:

Верх - голубым цветом, а низ - зеленым.

В правом углу - солнышко, а в левой стороне - тучки.

В центре нашего листка - теремок.

Слева - рисуем куст.

Справа - дерево.

Птички летают с куста на дерево.

- Молодцы, вы прекрасно справились с заданием.

Следующее упражнение для отработки четкости речи.

Хорошая сценическая речь подразумевает не только четкое произношение и хорошую артикуляцию. Хороший актер должен уметь тихо кричать и громко шептать. Актер должен еще обладать умением красиво говорить. Он должен иметь тренированное дыхание, т.к. артистам приходится на одном дыхании произносить длительные реплики.

Итак, вдох через нос. Выдох через рот. 10 подходов. Молодцы.

Отрабатываем технику выдоха. Для этого упражнения мы используем стихотворение «Дом, который построил Джек».

Мы с вами тренировали дыхание, используя первых шесть частей, продолжаем это делать. На одном дыхании необходимо произнести каждую часть произведения.

Итак, по очереди начинаем.

* Вот дом,
  Который построил Джек.
* А это пшеница,
  Которая в тёмном чулане хранится
  В доме,
  Который построил Джек.
* А это весёлая птица-синица,
  Которая часто ворует пшеницу,
  Которая в тёмном чулане хранится
  В доме,
  Который построил Джек.
* Вот кот,
  Который пугает и ловит синицу,
  Которая часто ворует пшеницу,
  Которая в тёмном чулане хранится
  В доме,
  Который построил Джек.
* Вот пёс без хвоста,
  Который за шиворот треплет кота,
  Который пугает и ловит синицу,
  Которая часто ворует пшеницу,
  Которая в тёмном чулане хранится
  В доме,
  Который построил Джек.

Заключительная часть. Рефлексия.

Педагог:

Ребята, сегодня все хорошо потрудились. Молодцы*.* Мы побывали в гостях у кукольного театра.

Ответьте мне, пожалуйста. "Что вы узнали сегодня, с чем познакомились, чему научились?"

Дети друг за другом отвечают***.***

Педагог:

Чтобы стать настоящим кукловодом надо многое узнать и многому научиться. Занятия театром кукол помогут вам познать не только секреты кукольного театра, но и познать самого себя.

Наше занятие закончено. До новой встречи в мире кукольного театра.

2 занятие.

Тема: **Виды кукольного театра**

Цель: активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся.

Задачи:

* **обучающие:** знакомство с видах кукол в кукольном театре.
* **развивающие:** развить кругозор у обучающихся.
* **воспитательные:** воспитать художественный вкус, умение взаимодействовать
* друг с другом.

Тип занятий: изучение нового материала.

Формы работы: групповая, по парам.

Результат:

На данном занятии дети познакомятся с различными видами театральных кукол,

которые есть в театре «Арлекино», получат возможность самим управлять

различными [куклами](http://kidstore.ru/), оценить их возможности. А о других видах кукол, которых

нет в наличии, смогут узнать из презентации.

Необходимое техническое оборудование:

Компьютер, проектор, экран.

Структура и ход занятия:

Организационный момент.

Дети заходят в класс, садятся на стульчики полукругом.

Педагог:

Здравствуйте, ребята!

Педагог читает стихотворение В. Берестова «Рука – артистка».

Превращается рука

То в котёнка, то в щенка.

Чтоб рука артисткой стала

Нужно очень, очень мало:

Специальные перчатки,

Ум, талант – и всё в порядке.

Беседа с демонстрацией слайдов.

Педагог:

На прошлом занятии мы узнали много интересного о театре. Узнали что

кукольный театр появился на свет очень давно. Главная фигура в спектакле –

кукла, а актера, который ей управляет, называют кукловодом. Сегодня мы

познакомимся с видами театральных кукол**.** (1 слайд)

Основная часть.(2 слайд)

Многообразие форм представления в кукольном театре определяется

разнообразием видов кукол и их систем управления. Различаются куклы

марионетки, тростевые, перчаточные, планшетные. Куклы могут иметь размер от

нескольких сантиметров до 2-3 метров.

Среди театров кукол различают три основных типа:

(2 слайд)

(3слайд)

1.Театр верховых кукол (перчаточные, гапитно-тростевые, и кукол иных

конструкций), управляемые снизу.

2. Театр низовых кукол (кукол-марионеток, планшетных, кукол великанов),

управляемых сверху с помощью ниток, или металлических прутьев.

3. Театр кукол серединный (не верховых и не низовых) кукол, управляемых на

уровне актёров - кукловодо. (Куклы-марионетки, управляемые сзади, [куклы](http://akusherstvo.ru/)

больших размеров - ростовые, внутри которых находится сам актер, [куклы](http://akusherstvo.ru/) театра

теней).

Давайте распределимся на пары. Каждая пара получит куклу, все куклы разные по

видам. Я вам дам время, для общения с куклой, после этого каждая пара

продемонстрирует «ожившую» куклу. Вы расскажите нам, как вы привели куклу в

движение.

1-я пара.

Педагог: (слайд 4-6)

- Это **перчаточная кукла**. Эти куклы надеваются на руку, как перчатка.

Указательный палец управляет головой, а большой и средний пальцы – руками

куклы. Перчаточная кукла может делать много движений. Это самый

распространенный вид театральной куклы. И называют ее, куклой «Пертушкой».

Существует даже «Театр Петрушки».

2-я пара.

Педагог:

(Слайд 4,7,8)

– Это **гапитно -** **тростевые** куклы. Тростевые куклы родились на острове Ява в

Индонезии, были популярны в Китае, Японии. Эти куклы играют на ширме.

Трости-палочки крепятся к кистям рук и голове куклы. Иногда, когда кукла

должна выполнять в спектакле сложные движения, к ней прикрепляют много

тростей и управлять такой куклой под силу нескольким актерам.

Чтобы играть такой куклой требуется огромное мастерство. Но большинство

театров, в том числе и нашей страны, используют в своей работе разнообразные

системы тростевых кукол (скрытые и открытые трости). Трости придают кукле

большую выразительность.

3-я пара

Педагог:

- Эти **куклы на гапите**, они без тростей, и очень просты в применении, но

совершают очень мало движений.

4-я пара.

Педагог:

(слайд 9-10)

- **Пальчиковые куклы**, управляемых снизу. Актёры-кукловоды в театрах этого

типа обычно скрыты от зрителей ширмой, но бывает и так, что они не скрываются

и видны зрителям целиком или на половину своего роста.

Педагог:

(слайд 3)

- Театр низовых кукол.

5-я пара.

Педагог:

(слайд 12,13)

Эти кукла называются **«Марионетки».** Куклы этого типа управляются

множеством нитей. Нити прикреплены к голове, спине, рукам и ногам куклы,

поэтому она очень подвижна. Она умеет бегать прыгать и даже стоять на голове

или ходить на руках. Актер держит в руках специальное устройство, к которому

сведены все нити.

В основном все марионетки приводятся в движение при помощи нитей,

прикрепленных к ваге. (**Вага**— приспособление для управления куклой

марионеткой.)

6-я пара.

Педагог:

(слайд 11)

(Слайд 14,15)

- « Планшетные куклы» умеют ходить по полу, по настилу сцены, который

называется планшет. Отсюда их название. Известны разные типы планшетных

кукол. Кукольники средневековья, например, поставили куклу на стол и

управляли ею с помощью веревок.

Педагог:

(слайд 11)

(слайд 16,17)

– Следующий вид театр кукол серединный «**Большая кукла» (Великаны).** Ее в

театре у нас нет. Высота этих кукол зависит от роста кукловода (от 1м до 1,7м)

или от режиссерского замысла (существуют куклы более 2 метров). Их водят

два актера. «Большие» куклы обладают богатыми сценическими

возможностями.

(слайд 3)

Театр средних кукол.

(Слайд 18)

Куклами управляют на уровне актёров-кукловодов. Серединные куклы бывают

объёмными, управляемыми актёрами-кукловодами либо со стороны, либо изнутри

кукол больших размеров, внутри которых находится актёр-кукловод.

(слайд 19)

Марионетки. Управляемые сзади.

(Слайд 18)

Ростовые куклы.

(Слайд 20,21)

Ростовые куклы - это костюмы, которые надевается на человека, позволяя ему

cвободно двигатьcя.

(Слайд 18)

Куклы театра теней эти [куклы](http://dramateshka.ru/index.php/theatre-cockle) высвечиваются силуэтами на экране, когда на них

сзади направлен свет.

(Слайд 22,23)

Театр теней - очень удивительный и зрелищный вид театрального искусства.

Чтобы устроить представление, нужно иметь экран, источник света, набор

декораций и фигур, сделанных специально для того текста, который

инсценируется.

Заключительная часть. Рефлексия.

Педагог:

Итак, мы познакомились с видами театральных кукол.

(Слайд 24)

Выберете из списка виды кукол, которые не относятся к данному театру кукол.

Педагог:

- Что нового узнали на занятии? Чем запомнилось занятие?

Дети – …….

Педагог:

- Какая самая лучшая награда для артиста?

Дети:

- Аплодисменты зрителей.

Педагог:

- Мы сегодня хорошо поработали, давайте поаплодируем друг другу.

3 занятие.

Тема: «Оживи» куклу

Цель: Научить **оживлять куклу - перчатку.**

Задачи:

* Познакомить с технологией управления **куклой** - перчаткой.
* Воспитывать желание работать с **куклой**.

Тип занятий: изучение нового материала.

Формы работы: групповая, индивидуальная.

Результат:

На данном занятии дети познакомятся с Основными правилами работы с театральной куклой на ширме. Научатся основным приемам «Оживления» театральной куклы.

Необходимое техническое оборудование**:**

Ширма, декорации, **куклы***.*

Структура и ход занятия:

Организационный момент.

Дети проходят в кабинет, садятся на стулья полукругом.

Педагог:

Здравствуйте ребята. Сегодня мы продолжим наше знакомство с куклами кукольного театра. На прошлом занятии вы познакомились с видами театральных кукол, даже подержали их в руках. Сегодня мы начнем учиться ими управлять, «Оживлять».

Существуют определенные правила управлением куклой. Давайте их разберем и запомним. Я вам буду наглядно показывать.

Итак, Внимание! Сцена для театральной куклы – ширма. Главная часть ширмы, где будут играть куклы, называется «грядка». Для того чтобы наша кукла ожила нам потребуется наша рука, на руке есть три важных пальца, указательный, большой и средний. Указательный отвечает за голову, два других отвечают за ручки. Чтобы куклу было очень хорошо видно зрителям, нужно держать куклу чуть наклонно к зрителям, не запрокидывать назад.

Действия кукловодов совершаются для зрителей, поэтому необходимо будет следить, чтобы кукла была обращена к ним лицом или в пол-оборота к другой кукле. Если кукловод видит лицо своей куклы, значит, зрители видят ее спину. На сцене кукла не должна проваливаться или подскакивать, если этого не требует действия.

Кукловод должен ощущать, что кукла «идет» не проваливаясь и не слишком возвышаясь. Нужно научить передавать походку, образ данного персонажа (легко, вперевалку, суетливо и т. д.). Уходить кукла должна постепенно так же, как и входить. Когда куклы «разговаривают», то слегка двигается та кукла, которая в данный момент «говорит». Другая в этот момент внимательно «слушает», на время прекращает любое движение.

Такой прием позволяет зрителям определить, какая из кукол в данный момент произносит свою реплику. Во время беседы куклы должны «смотреть» друг на друга, стоя одна против другой. Важно, чтобы речь кукловода совпадала с движением куклы.

Помните:

Куклу следует держать на определенном уровне по отношению к ширме.

Кукла, поставленная вплотную к краю ширмы, должна возвышаться над ширмой примерно на две трети своей высоты.

Когда кукла выполняет движения, ее руки должны быть прижаты к туловищу.

Держать куклу следует прямо. Наклон куклы осуществляется наклоном кисти руки. Талия куклы приходится как раз на запястье руки.

Отводя куклу на второй план, надо поднимать ее выше.

Чтобы посадить куклу, нужно сначала наклонить ее, согнув в запястье, потом опереть запястье на то место, куда сажается кукла. Когда сидевшая ранее кукла встает, она сначала наклоняется вперед, выпрямляется и одновременно приподнимается до выпрямленного положения. Если у куклы нет ног, сажая ее на край ширмы, на место воображаемых колен поставить снизу свободную руку, прикрыв ее одеждой куклы.

Движения куклы и слова должны быть обращены к определенному объекту внимания.

Говорящая кукла должна подчеркивать наиболее важные слова движениями головы или рук.

Когда одна кукла говорит, остальные должны быть неподвижны: иначе непонятно, кому принадлежат слова.

Ребята, а теперь займемся практическим занятием.

Возьмите, пожалуйста, на столе по кукле.

Аккуратно надеваем ее на ручку. Указательный палей держит голову куклы, большой и средний руки. Подержите их в руках попытайтесь с ними сделать какие-то движения. Встаньте за стул и разверните его сиденьем к себе, сядьте. Спинка стула будет ширмой.

А теперь давайте попробуем сделать с ними упреждения:

1) «наклоны туловища в разные стороны», «кукла смотрит в разные стороны», «забор»;

2) упражнения для тренировки походки: «ходьба на месте», «кукла марширует», кукла двигается выразительно — «с опаской», «уверенно», «радостно», грустно»; «как солдат», «как робот» и т.п.;

3) упражнения для отработки взгляда куклы: «кукла «следит» взглядом за птицей, жуком, бабочкой, качелями и пр.»;

4) упражнения для отработки навыков разговора куклы: «кукла рассказывает сказку, потешку», «кукла рассказывает стихотворение»;

5) упражнения для отработки бега и прыжков куклы: «кукла бежит и ловит кого-то», «кукла бежит разными способами в ритме песни», «кукла прыгает по кочкам», «кукла прыгает разными способами в ритме песни»;

6) упражнения для передачи образного движения: «кукла ползет», «кукла крадется», «кукла ложится, лежит, встает, уходит», «кукла садится отдохнуть», «кукла идет и оборачивается на отклик».

Заключительная часть. Рефлексия.

Педагог:

Молодцы, мы справились с поставленной задачей. Мы "оживили" наших кукол, заставив их двигаться.

Кому понравилось быть в роли кукловода?

Без чего нельзя обойтись в кукольном театре?

Дети отвечают**:**

Без куклы.

Педагог:

С каким видом кукол вы сегодня работали на занятии?

Дети отвечают:

(Ответ: перчаточной куклой).

Педагог:

Какие виды кукол вы еще знаете?

Дети отвечают:

(Ответ: тростевые, пальчиковые, куклы-тени, марионетки).

Педагог:

Ваши куклы, ребята, сделали первые робкие свои шаги. Но чтобы стать настоящим кукловодом - надо еще многому научиться.

Нашим героям сказок пора возвращаться домой. Пусть каждый, положив

куклу, скажет несколько слов о сегодняшнем занятии. Что больше всего

понравилось? (звучит музыка, дети высказывают свое мнение.)

Педагог:

Большое спасибо, за сегодняшнее занятие. До свидания.

Список используемый и рекомендуемой литературы:

* + - 1. 1. [Театр кукол. Алексей Греф ВЦХТ 2010]
      2. [Мир кукольного театра Иванц Коржова О., «Феникс» 2011]
      3. [<https://www.youtube.com/watch?v=9fOwvucTOaQ>]
      4. [<http://www.pravsemia.ru/assets/images/work/kukolny-teatr/te6.jpg>
      5. [<http://www.pravsemia.ru/assets/images/work/kukolny-teatr/te6.jpg>]
      6. [<http://www.hvilya.com/_bl/4/26904106.jpg>]
      7. [<http://konca.net.ua/wp-content/uploads/2012/11/265.jpg>]
      8. [<http://www.siapress.ru/images/news/2013/03/25/2013_03_25_024437.jpg>]
      9. [<http://www.promocenter.com.ua/images/брусничка/BGHYTG.jpg>]