

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОПОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

**Предметная область
ПО.01. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО**

**Рабочая программа по учебному предмету
ПО.01.УП.06. ПОДГОТОВКА СЦЕНИЧЕСКИХ НОМЕРОВ**

«ПРИНЯТА»
Педагогическим советом
Протокол № 1 от
«26» августа 2024 года

«УТВЕРЖДЕНА»
Приказом директора
МКОУДО «Копорская ДШИ»
от 26.08.2024 г. № 73 - ОД

Разработчики:

Рогова И.Е. - Директор МКОУДО «Копорская ДШИ»

Маркобрун В.Г. – Преподаватель МКОУДО «Копорская ДШИ»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- Сведения о затратах учебного времени;
- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Методическая литература;
- Учебная литература;

I. Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра».

Направленность учебной рабочей программы «Подготовка сценических номеров»-художественная. Создание предпосылок для творческого и личностного развития обучающихся.

Обучающие задачи учебной рабочей программы художественной направленности «Подготовка сценических номеров»:

- использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
- использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- снимать индивидуальные зажимы;
- бороться со страхом выхода на сцену;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве.

Воспитательные задачи учебной рабочей программы художественной направленности «Подготовка сценических номеров»:

- воспитывать культуру поведения и общения;
- воспитывать умение обучающегося работать в объединении;
- заложить основы становления эстетически развитой личности;
- воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра».

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами профильных предметов, который объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые обучающимися в процессе освоения уроков по художественному слову, актерскому мастерству, пластическим и музыкальным предметам.

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и целесообразного репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских умений в различных сферах творческого самовыражения. Процесс подготовки сценических номеров формирует у обучающихся исполнительские умения и навыки в различных жанрах и театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности каждого обучающегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат обучающегося.

Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Подготовка сценических номеров» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет (5-летняя образовательная программа), составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Объем учебного времени

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» на реализацию учебного предмета «Подготовка сценических номеров», составляет 330 часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 330 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся не предусматривается, на консультации (в том числе, в счет резерва учебного времени) отводится 24 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» проходит в форме мелкогрупповых занятий (от 2 до 10 человек в группе)

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- ✓ Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
- ✓ Художественное развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков. Подготовка одаренных обучающихся к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи учебного предмета:

- ✓ Познакомить обучающихся с театром как видом искусства.
- ✓ Обеспечить обучающимся постоянную сценическую практику.
- ✓ Развивать личностные и творческие способности обучающихся.
- ✓ Снять психологические и мышечные зажимы.
- ✓ Способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной позиции.

Научить:

- ✓ основам техники безопасности при работе на сцене;
- ✓ использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
- ✓ использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- ✓ снимать индивидуальные зажимы; бороться со страхом выхода на сцену;
- ✓ ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- ✓ органично и естественно существовать на сцене;
- ✓ свободно мыслить и действовать на сцене,
- ✓ взаимодействовать с партнером на сцене;
- ✓ координировать свое положение в сценическом пространстве.

Развивать в репетиционном процессе:

- ✓ наблюдательность;
- ✓ творческую фантазию и воображение
- ✓ внимание и память
- ✓ ассоциативное и образное мышление
- ✓ чувство ритма
- ✓ логическое мышление
- ✓ способность выстраивать событийный ряд
- ✓ способность определения основной мысли, идеи произведения
- ✓ способность анализировать предлагаемый материал
- ✓ формулировать свои мысли
- ✓ уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя
- ✓ анализировать свою работу и работу других обучающихся

Развивать в процессе постановочной работы:

- ✓ навыки владения средствами пластической выразительности
- ✓ навыки участия в репетиционной работе
- ✓ навыки публичных выступлений

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

Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- ✓ словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- ✓ наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- ✓ практический;
- ✓ эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального исполнительства.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино, музыкальной и компьютерной техникой); хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино; помещения для работы с аудио- и видеоматериалами; учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий; учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой; спортивная форма, удобная обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы; компьютер, оснащенный звуковыми колонками; фонотека; использование сети Интернет; материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; школьная библиотека.

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план (для каждого года обучения) 1-5 класс (по 5-летней программе)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Подготовка концертных номеров	Практическое занятие	15	-	15
2.	Подготовка конкурсных номеров	Практическое занятие	15	-	15
3.	Постановка спектаклей	Практическое занятие	36	-	36
4	Итого	Практическое занятие	66	-	66

Содержание тем

Подготовка концертных номеров. Концертный номер - это отдельное, композиционно завершенное небольшое, сценическое произведение, со своей завязкой, кульминацией и развязкой, выступление одного или нескольких актеров, выраженное средствами определенного (или смешанного) вида искусства: драмы, музыки, хореографии, художественного слова, пантомимы, цирка и т.д. и оставляющее у зрителей целостное впечатление.

Главной целью постановки концертных номеров является сценическая практика обучающихся и развитие творческих способностей в различных жанрах и стилях. Выбор материала для подготовки номеров, в первую очередь, зависит от тематики концертов, поэтому подбор репертуара должен быть различной направленности (к календарным праздникам, к знаменательным датам, к тематическим школьным мероприятиям), в зависимости от способностей обучающихся, различный по жанрам (вокальный, речевой, хореографический, пластический, театральный) и по форме (композиция; миниатюра; зарисовка; сцены из пьесы, оперы, мюзикла, водевиля, оперетты; дивертисмент и т.д.). Характерные черты концертного номера - четкая лаконичная композиция, интригующая завязка, острая кульминация, финал и отточенная внешняя форма.

Концертная программа обычно складывается из множества разнообразных номеров, поэтому главной особенностью концертного номера является его кратковременность, доходчивость и легкость восприятия. Концертный номер должен быть ярким, динамичным, лаконичным и сразу включить внимание зрителя. Работа над тематическими концертами

должна проводиться педагогами, которые четко ориентируются в той или иной тематике. Нельзя заставлять или поручать подготовку таких концертов или номеров одному педагогу, здесь должна работать команда, состоящая из педагогов, работающих в разных направлениях и областях. Соединение воедино работы педагогов различных предметов, даст максимальный результат и качество выпускаемого концертного номера и всего концерта.

Подготовка конкурсных номеров. Работа над конкурсными номерами имеет свои отличительные особенности. При работе надо учитывать, что психологическая нагрузка на обучающегося будет существенной, так как конкурсные выступления и подготовка к ним вызывают чрезмерное эмоциональное волнение у участников конкурса. Наряду с тем, что любой конкурс является стрессом для конкурсанта, он воспитывает в нем умение собираться, настраиваться, концентрироваться, владеть собой и противостоять любым неожиданностям, возникающим в процессе исполнения программы, а также развивать чувство конкурентоспособности и умения проигрывать, «держать удар».

Постановка спектаклей. Работа над учебным спектаклем - основной вид творческой деятельности в рамках программы «Искусство театра», работа над спектаклем является итогом учебно-художественного процесса на определенном этапе. Постановка спектакля осуществляется командой педагогов, состав которой зависит от жанра выбранного материала. В педагогическую «команду» могут входить: режиссер-постановщик, хореограф, педагоги по вокалу и вокальному ансамблю, педагог по сценическому движению, педагог по художественному слову, педагог по гриму, концертмейстер.

Для реализации спектакля надо обязательно найти баланс между сложностью сценического материала и необходимым для его воплощения уровнем актерской грамотности (можно привлекать обучающихся из разных классов), обеспечить поступательное усложнение исполнительских задач в процессе создания спектакля, создать доброжелательную, творческую атмосферу.

Основные последовательные этапы создания учебного спектакля: д

- драматургического материала,
- рождение замысла,
- распределение ролей,
- читка пьесы,
- застольный период,
- разбор пьесы,
- метод действенного анализа,
- этюдный метод,
- основной репетиционный процесс (создание и уточнение мизансценического рисунка, конкретизация сценической обстановки, разучивание музыкального материала, постановка танцев, сценического боя, пластики и т. д. в зависимости от жанра и идеи режиссера),
- прогоны (сцен, актов, спектакля в целом),
- генеральные репетиции,
- сценический показ.

Подготовка вступительной программы. Для подготовки к поступлению в театральный вуз педагог вместе с обучающимся должен грамотно подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах басни, прозы и стихотворения (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая индивидуальные особенности психофизики обучающегося. Также необходимо провести анализ предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и текста, созданных автором (писателем), и создать непрерывную цепь подлинного органического действенного существования, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы «Искусство театра» в области театрального исполнительского искусства по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент театральной роли под руководством преподавателя;

- умение работать в творческом коллективе: вежливо, тактично и уважительно относиться к партнерам по сцене;
- умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- использовать навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу своих партнеров
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии; -знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыков репетиционной и концертной работы;
- навыков по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыков анализа собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть обучающиеся, относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру;
- видеть, слышать воспринимать;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений; воображение и фантазия;
- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды на сцене;
- вера в предлагаемые обстоятельства,
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность,
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение; чувство фразы;
- умение действовать словом.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление образовательным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Подготовка сценических номеров»: текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок. Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Подготовка сценических номеров».

Итоговой аттестацией (экзаменом) для обучающихся является исполнение роли в сценической итоговой постановке во 2 полугодии 5 класса

График проведения промежуточной аттестации Контрольные уроки с показом для зрителей, в полугодиях: 2, 4, 6, 8 учебные полугодия – показ творческих работ. Экзамен в 5 классе проводится в период экзаменационной аттестации, время проведения которой устанавливается графиком образовательного процесса.

На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели до начала проведения экзаменационной аттестации.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Подготовка сценических номеров»:

5 (отлично). Обучающийся полностью сосредоточен и внимателен, четко реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь выполнения поставленной задачи.

4 (хорошо). Обучающийся отвлекается, не достаточно собран и внимателен на площадке, в результате чего видны неточности в выполнении поставленной задачи.

3 (удовлетворительно). Обучающийся часто отвлекается и допускает множество ошибок при работе на площадке, не точен в понимании и исправлении этих ошибок.

2 (неудовлетворительно). Обучающийся, находясь на площадке, не видит, не слышит, не может адекватно оценить и исправить свои ошибки, не смотря на замечания педагога. Зачет

(без оценки). Промежуточная оценка приобретаемых обучающимся навыков, понимания допускаемых им неточностей и их исправление, после замечаний педагога.

IV. Методическое обеспечение образовательного процесса

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы Систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). Многие известные театральные педагоги, режиссеры-практики и теоретики театра, такие, как Б.Е. Захава, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.М. Горчаков, но в первую очередь, К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко в процессе творческой жизни в искусстве открывали закономерности и эффективные методы работы над спектаклем, совмещения процесса обучения и собственно процесса творчества, создания последовательной, поэтапной цепочки усложняющихся требований к актерскому мастерству на основе рассмотрения процесса постановки спектакля, выделения этапов его создания и определения требований, предъявляемых к юным актерам на каждом этапе репетиций. На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, обучающиеся находятся на разных уровнях психофизического развития, у каждого свои границы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому обучающемуся поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых обучающийся добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения «легкости» процесса обучения. В работе над сценическими

номерами, отрывками и учебным спектаклем, через творческое взаимодействие обучающегося и преподавателя этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения позволяет педагогу максимально раскрыть творческую индивидуальность обучающегося. Обязательным фактором в обучении является дисциплина. Необходимо воспитывать у обучающихся чувство ответственности за коллективную работу и вырабатывать в характере каждого обучающегося самодисциплину - способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов. Участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения позволит обучающимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства. В то же время чрезмерная активность в этой области может негативно влиять и на формирование творческой личности, и собственно на образовательный процесс. В связи с этим педагог должен тщательно анализировать вместе с обучающимися каждое сценическое выступление и не допускать возникновения у обучающихся небрежности, неточности и актерских штампов.

VI. Список литературы и средств обучения

1. Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании: Сб. «В помощь семье и школе». - М.: Польза, 1911
2. Вахтангов Е.Б. Сборник статей. - М.: ВТО, 1984
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. ГИТИС, 1998
4. Голубовский Б. Актер, - самостоятельный художник: Методическое пособие Я
5. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. - М., 1998
6. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок», 1992
7. Додин Л. Путешествие без конца. - СПб: Балтийские сезоны, 2009
8. Кнебель М.О. О методе действенного анализа пьесы и роли. - Любое издание
9. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М., 1976
10. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра. Спорт, 1998
11. Островский А.Н. «О театре.» Записки, речи и письма / Общ. ред. и вступ. статья
12. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 96 - 103
13. Попов П. Театральная педагогика. О методе. Режиссура // Я вхожу в мир
14. Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. - М.: «Луч», 2001 Рубб А. Эстрада актер
15. Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. - М.: Искусство, 2001
16. Станиславский К.С. - Моя жизнь в искусстве. - Любое издание
17. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Части 1 и 2. - Любое издание
18. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1,3. М., 1954-1961
19. Станиславский К.С. Статьи. Речь. Беседы. Письма. М., 1953
20. Филыптинский Е. Открытая педагогика. - СПб: Балтийские сезоны, 2006
21. Фокин В. Беседы о профессии. - СПб: Балтийские сезоны, 2006
22. Чехов М.А. О технике актера. - Любое издание