

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖУКОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1»

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

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

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

2024 год

Принято Педагогическим советом МБУДО «Жуковская детская школа искусств №1» Протокол № 3 «28» августа 2024 г.		Утверждаю Директор МБУДО ЖДШИ №1 / Мединцева Е.В./ Приказ № 105/1 - ОД «28» августа 2024 г.
--	---	---

Разработчик: Просекин И.М. – преподаватель театрального отделения
МБУДО ЖДШИ №1

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

- 2.1. Сведения о затратах учебного времени;*
- 2.2. Годовые требования. Содержание разделов;*

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2. Требования к промежуточной аттестации*
- 4.3. Критерии оценки;*

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 5.2. Материально-технические условия реализации программы*
- 5.3. Формы работы в условиях дистанционного обучения*

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. 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 профильныхпредметов, который объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися 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 детей и подростков 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 учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.

1.2. Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета, и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 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). Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, срок освоения программы может быть увеличен на 1 год (6 класс). Количество максимальной учебной нагрузки в дополнительных классах составляет 66 часов аудиторных занятий.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» на реализацию учебного предмета «Подготовка сценических номеров», при недельной нагрузке 2 часа (1 занятие в неделю продолжительностью 2 академических часа) распределяется следующим образом:

В 1–3 классах: Основные занятия: $33 \text{ недели} \times 2 \text{ часа} = 66 \text{ часов в год}$.

Консультации: 2 раза в год по 2 часа = 4 часа в год. Итого годовая нагрузка: $66 + 4 = 70 \text{ часов}$.

В 4–5 классах: Основные занятия: $33 \text{ недели} \times 2 \text{ часа} = 66 \text{ часов в год}$.

Консультации: 2 раза в год по 3 часа = 6 часов в год. Итого годовая нагрузка: $66 + 6 = 72 \text{ часа}$.

Для учащихся, планирующих поступление в профильные учебные заведения, предусмотрена возможность дополнительного года обучения (6 класс). В этом случае: Основные занятия: $33 \text{ недели} \times 2 \text{ часа} = 66 \text{ часов}$.

Общий объем программы: За 5 лет обучения: Основные занятия: $5 \text{ лет} \times 66 \text{ часов} = 330 \text{ часов}$. Консультации: $(3 \text{ года} \times 4 \text{ часа}) + (2 \text{ года} \times 6 \text{ часа}) = 24 \text{ часа}$. Всего: $330 + 24 = 354 \text{ часа}$.

При 6-летнем обучении дополнительно: Основные занятия: 66 часов
Консультации: 2 раза в год по 4 часа = 8 часов в год
Общий объем 6-летней программы: $354 + 66 + 8 = 428$ часов.

Объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся не предусматривается.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» реализуется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 2 до 10 человек. Программа не предусматривает самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся. Все занятия проводятся в аудиторном формате под руководством преподавателя, что обеспечивает индивидуальный подход к каждому учащемуся и максимальную эффективность освоения учебного материала.

Для реализации программы применяются следующие формы организации учебного процесса:

- практические занятия по отработке сценических навыков;
- групповые репетиции;
- индивидуальный разбор исполнительской техники;
- консультации по подготовке к выступлениям.

Такой формат обучения позволяет сочетать коллективную творческую работу с персональным вниманием к каждому ученику, что особенно важно в процессе подготовки сценических номеров.

Программа реализуется в мелкогрупповой форме (от 2 человек) и не предусматривает самостоятельной (внеаудиторной) нагрузки.

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Цель программы:

Выявление и развитие творчески одарённых детей через освоение основ театрального искусства, формирование профессионально

ориентированной личности и подготовку к дальнейшему обучению в профильных учебных заведениях.

Задачи учебного предмета:

- Ознакомить учащихся с театром как синтетическим видом искусства, его историей и спецификой.
- Обеспечить систематическую сценическую практику через участие в постановках и выступлениях.
- Развить творческие способности учащихся, включая:
 1. артистическую смелость и воображение;
 2. эмоциональную выразительность;
 3. образное и ассоциативное мышление;
 4. чувство ритма и сценическое внимание.
- Обучить основам сценического мастерства:
 1. технике безопасности на сцене;
 2. использованию пластики, мимики, голоса для создания образа;
 3. ориентации в сценическом пространстве;
 4. органичному взаимодействию с партнёрами;
 5. преодолению страха публичных выступлений.
- Сформировать профессиональные навыки:
 1. анализ драматургического материала;
 2. построение событийного ряда роли;
 3. публичные выступления и общение со зрителем;
 4. рефлекссию и критическую оценку своей работы.
- Воспитать личностные качества:
 1. дисциплину и ответственность;
 2. художественный вкус и эстетическое восприятие;
 3. коммуникативные навыки и работы в команде;
 4. трудолюбие и сценическую выносливость.
- Практическая реализация:

Приобретённые умения применяются в ежегодных показах — от этюдов до полноценных спектаклей, конкурсных выступлений и открытых уроков, что обеспечивает непрерывную творческую самореализацию учащихся.

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа учебного предмета «Подготовка сценических номеров» имеет четко структурированное содержание, разработанное в соответствии с федеральными государственными требованиями в области театрального искусства. В основу программы положен системный подход, учитывающий все аспекты педагогической деятельности и обеспечивающий комплексность образовательного процесса.

Структурно программа включает несколько взаимосвязанных компонентов:

Организационно-методический раздел содержит обоснование объема учебной нагрузки, режима и форм проведения занятий, а также методические рекомендации по организации учебного процесса.

Содержательный раздел представляет детализированное распределение учебного материала по годам обучения с указанием дидактических единиц, тематическое планирование и подробное описание содержания занятий для каждого этапа обучения.

Важное место в программе занимает оценочно-результативный раздел, который определяет критерии оценки достижений учащихся, формы и методы контроля, а также конкретные требования к уровню подготовки по каждому году обучения.

Ресурсный раздел включает перечень необходимых учебно-методических материалов, требования к материально-технической базе и рекомендации по использованию современных образовательных технологий.

При разработке программы особое внимание уделено соблюдению принципа последовательности (от простого к сложному), учету возрастных

особенностей учащихся, гармоничному сочетанию теоретической подготовки с практической сценической деятельностью, а также интеграции предмета в общий образовательный процесс. Такая структура обеспечивает логическую завершенность учебного процесса, создает условия для реализации индивидуального подхода, позволяет осуществлять системный контроль за качеством обучения и гарантирует достижение планируемых результатов.

Центральный раздел программы «Содержание учебного предмета» представляет собой целостную педагогическую систему, органично объединяющую все указанные аспекты и направленную на всестороннее развитие учащихся в области театрального искусства. Программа предусматривает постепенное усложнение учебных задач, что способствует последовательному развитию творческих способностей и профессиональных навыков обучающихся.

1.7. Методы обучения

Программа учебного предмета «Подготовка сценических номеров» использует комплекс взаимодополняющих методов обучения, направленных на эффективное освоение материала и развитие творческих способностей учащихся:

- Словесные методы (объяснение, беседа, рассказ) играют фундаментальную роль в передаче теоретических знаний. Объяснение позволяет четко донести технические аспекты сценического мастерства, беседа развивает аналитическое мышление и способность к рефлексии, а рассказ помогает создать эмоциональную связь с материалом через художественные образы.
- Наглядные методы (показ, наблюдение, демонстрация) обеспечивают визуальное восприятие сценических приемов. Преподавательский показ служит эталоном исполнительского мастерства, наблюдение за работой коллег развивает критическое восприятие, а демонстрация приемов работы позволяет поэтапно осваивать сложные элементы.

- Практический метод составляет основу обучения, реализуясь через:
 1. систематические тренинги и упражнения
 2. репетиционный процесс
 3. сценические воплощения

Этот метод обеспечивает формирование устойчивых навыков через непосредственную творческую практику.

- Эмоциональный метод (подбор ассоциаций, создание художественных образов) развивает творческое воображение и эмоциональный интеллект. Через ассоциативное мышление учащиеся учатся создавать многомерные сценические образы, а работа с художественными впечатлениями формирует эстетическое восприятие.

Особенностью данной методической системы является:

1. сочетание традиционных театральных педагогических подходов
2. адаптация методов к возрастным особенностям учащихся
3. баланс между техническим совершенствованием и творческим развитием
4. постепенное усложнение задач по мере освоения программы

Все методы применяются комплексно, создавая целостную образовательную среду, где теоретическое познание неразрывно связано с практическим воплощением, а техническое мастерство сочетается с художественной выразительностью. Такой подход обеспечивает последовательное развитие профессиональных навыков и творческой индивидуальности каждого учащегося.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Для полноценной реализации программы учебного предмета «Подготовка сценических номеров» образовательное учреждение должно располагать следующими специализированными помещениями и оборудованием:

Театрально-репетиционный комплекс:

- Сцена размером не менее 8×10 метров с профессиональным деревянным покрытием
- Зрительный зал на 30-50 мест с регулируемым освещением
- Полный комплект театрального оборудования (софиты, прожекторы, акустическая система)
- Мультимедийный проектор и экран
- Концертный рояль или цифровое пианино с MIDI-интерфейсом

Хореографические классы:

- Помещения площадью 50-60 м² с амортизирующим покрытием
- Зеркальные панели высотой 2,5 метра по всему периметру
- Балетные станки двухуровневые (для детей разного роста)
- Цифровое пианино с функцией записи

Технические и учебные помещения:

- Видеозал с оборудованием для монтажа (3-5 рабочих мест)
- Звукозаписывающее оборудование с базовым комплектом микрофонов
- Учебные классы (25-30 м² каждый) с трансформируемой мебелью
- Медиатека с архивом спектаклей и учебных материалов

Оборудование и инвентарь:

- 10-15 комплектов сценической одежды (черные универсальные костюмы)
- Гимнастические коврики и страховочные маты
- Комплект театрального реквизита (30-50 предметов)
- Портативная звуковая система (2 микрофона на стойках)

Технические средства обучения:

- 3-5 компьютеров с профессиональными видео- и аудиоредакторами
- Цифровая фонотека (не менее 500 треков классической и современной музыки)
- Лицензионное программное обеспечение для создания видеоконтента

- Высокоскоростной доступ в интернет (от 100 Мбит/с)

Библиотечно-информационные ресурсы:

- Специализированный фонд литературы по театральному искусству (500-700 наименований)
- Подписка на профессиональные периодические издания
- Электронная база пьес и драматургических материалов
- Видеоархив спектаклей ведущих театров

Требования к форме учащихся:

- Спортивные костюмы из эластичных тканей (черный или темно-синий цвет)
- Балетки или джазовки с антискользящей подошвой
- Индивидуальные коврики для упражнений на полу
- Сменная обувь для перемещения между помещениями

Все помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам (температурный режим 18-21°C, влажность 40-60%, уровень освещенности не менее 300 люкс) и требованиям противопожарной безопасности. Особое внимание уделяется звукоизоляции помещений и системе вентиляции.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс

Цель: Развитие базовых сценических навыков через игровые формы

Содержание программы

1. Знакомство со сценой (16 часов)

- Основы сценического движения
- Упражнения на раскрепощение
- Работа с простейшими реквизитами

2. Подготовка концертных номеров (20 часов)

- Стихотворные выступления

- Простые музыкально-ритмические композиции
- Коллективные миниатюры
- 3. Детский спектакль-сказка (30 часов)
 - Постановка 20-минутного спектакля
 - Работа над образами
 - Показ для родителей
- 4. Консультации (4 часа)

2 класс

Цель: Формирование основ актерского мастерства

Содержание программы

1. Актерские тренинги (18 часов)
 - Развитие эмоциональной выразительности
 - Основы сценической речи
2. Концертные номера(18 часов)
 - Литературно-музыкальные композиции
 - Танцевальные миниатюры
3. Спектакль по мотивам сказок (30 часов)
 - Работа над характером ролей
 - Создание простых декораций
4. Консультации (4 часа)

3 класс

Цель: Совершенствование исполнительского мастерства

Содержание программы

1. Сценическое мастерство (20 часов)
 - Углубленная работа с текстом
 - Пластические этюды
2. Конкурсные номера (16 часов)

- Подготовка номеров для фестивалей
 - Работа над оригинальностью
3. Музыкальный спектакль (30 часов)
- Соединение драматического и музыкального искусства
 - Работа над ансамблем
4. Консультации (4 часа)

4 класс

Цель: Развитие творческой индивидуальности

Содержание программы:

1. Профессиональные тренинги (22 часов)
- Импровизация
 - Работа с партнером
2. Фестивальные номера (14 часов)
- Многожанровые постановки
3. Драматический спектакль (30 часов)
- Работа над пьесой
 - Создание сценических образов
4. Консультации (6 часов)

5 класс

Цель: Подготовка к самостоятельной творческой деятельности

Содержание программы

1. Мастерство исполнителя (24 часа)
- Углубленная работа над техникой
 - Авторские номера
2. Конкурсная программа (12 часов)
- Полная самостоятельная подготовка
3. Выпускной спектакль (30 часов)

- От идеи до реализации
- Ответственный показ

4. Консультации (6 часов)

6 класс (дополнительный)

Содержание программы:

I. Подготовка концертных номеров (10 часов). Практические занятия:

- Основы сценического движения и жеста.
- Работа над выразительностью и эмоциональной подачей.
- Репетиции концертных номеров (индивидуальные и групповые).

II. Подготовка конкурсных номеров (10 часов). Практические занятия:

- Особенности конкурсных выступлений (требования жюри, критерии оценки).
- Оттачивание технического мастерства.
- Работа над оригинальностью номера.

III. Подготовка вступительной программы (10 часов).

Практические занятия:

- Составление и репетиция вступительного номера.
- Адаптация номера под разные площадки.
- Психологическая подготовка к выступлению.

IV. Постановка спектаклей (36 часов).

Практические занятия:

- Работа над драматургией и сценарием.
- Распределение ролей и репетиции.
- Создание сценического образа (костюмы, реквизит, грим).
- Прогонные и генеральные репетиции.
- Показ спектакля (открытое выступление)

V. Консультации (8 часов)

2.1. Сведения о затратах учебного времени

1 - 5 класс (по 5-летней программе)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
1.	Подготовка концертных номеров	практические занятия	15	-	15
2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия	15	-	15
3.	Постановка спектаклей	практические занятия	36	-	36
4.	Итого:		66	-	66
5.	Консультации	практические занятия	1-3 класс 4 часа 4-5 класс 6 часов	-	1-3 класс 4 часа 4-5 класс 6 часов
6.	Всего с консультациями:		1-3 класс 70 часов 4-5 класс 72 часа	-	1-3 класс 70 часов 4-5 класс 72 часа

6 класс (дополнительный)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
1.	Подготовка концертных номеров	практические занятия	10	-	10
2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия	10	-	10
3.	Подготовка вступительной программы	практические занятия	10	-	10
4.	Постановка спектаклей	практические занятия	36	-	36
5.	Консультации	практические занятия	8	-	8
6.	Итого:		74	-	74

2.2 Годовые требования. Содержание разделов

Подготовка концертных номеров:

Концертный номер представляет собой законченное сценическое произведение малой формы с четкой драматургической структурой (завязка-развитие-кульминация-развязка), исполняемое одним или несколькими артистами в различных жанрах сценического искусства. Основные характеристики качественного концертного номера:

- Жанровое разнообразие (вокальные, хореографические, драматические, оригинальные номера) - развитие универсальных исполнительских навыков через работу в разных жанрах
- Композиционная завершенность - наличие логичной структуры: начало-развитие-кульминация-финал
- Динамичность развития - постепенное нарастание эмоционального напряжения в номере
- Яркая художественная форма - запоминающийся визуальный и эмоциональный образ
- Эмоциональная выразительность - способность передавать чувства зрителю

Методические принципы работы:

1. Репертуар должен соответствовать:
 - Возрастным особенностям исполнителей - учет психофизического развития детей
 - Тематике мероприятий - связь с образовательной программой и воспитательными задачами
 - Индивидуальным способностям учащихся - максимальное раскрытие потенциала каждого ребенка
2. Формы концертных номеров:
 - Сольные и ансамблевые выступления - развитие как индивидуальных, так и коллективных навыков

- Литературно-музыкальные композиции - синтез искусств для создания целостного образа

- Театрализованные миниатюры - короткие законченные сценические истории

- Хореографические зарисовки - пластическое выражение художественного образа

3. Требования к постановке:

- Лаконичность формы (5-10 минут) - оптимальное время для детского восприятия

- Четкий ритмический рисунок - организация динамики номера

- Контрастность эмоциональных состояний - для создания драматургического развития

- Зрелищность и оригинальность - эффектность и новизна подачи материала

Организация работы:

- Междисциплинарный подход - комплексное развитие через взаимодействие разных искусств

- Регулярная сценическая практика - формирование устойчивых исполнительских навыков

- Постепенное усложнение задач - последовательный профессиональный рост

Подготовка конкурсных номеров:

1. Психологический аспект:

- Формирование стрессоустойчивости - преодоление сценического волнения

- Развитие концентрации - способность работать в условиях стресса

- Воспитание сценической воли - управление эмоциями во время выступления

2. Профессиональные требования:

- Высокий технический уровень - отточенность исполнительского мастерства

- Оригинальность решения - творческая индивидуальность подачи
- Соответствие критериям - учет требований конкретного конкурса
- Адаптивность - готовность к нестандартным ситуациям

3. Этапы подготовки:

- Выбор материала - поиск репертуара, раскрывающего сильные стороны

- Работа над техникой - доведение исполнения до автоматизма
- Прогоны - имитация конкурсных условий
- Анализ - выявление и исправление недочетов

Постановка спектаклей:

1. Командная работа:

- Режиссер-постановщик - художественный руководитель процесса
- Специалисты - углубленная работа по отдельным аспектам
- Художник - создание визуального образа спектакля

2. Возрастные особенности:

- 1-2 класс - простая сказочная драматургия
- 3-4 класс - литературная основа с элементами анализа
- 5-6 класс - сложные драматические произведения

Этапы работы:

1. Подготовительный:

- Выбор материала - соответствие возможностям труппы
- Читка - первое знакомство с пьесой
- Распределение - учет типажей и способностей
- План - концепция будущей постановки

2. Основной период:

- Образы - глубина персонажей
- Мизансцены - пространственное решение
- Оформление - создание художественного мира

- Сведение - синхронизация всех компонентов

3. Завершающий:

- Прогоны - отработка целостности
- Генеральные - финальная полировка
- Премьера - итоговый показ
- Анализ - разбор удач и недочетов

6 класс (дополнительный):

1. Профориентация:

- Совершенствование - углубленная подготовка
- Конкурсная программа - демонстрационный материал
- Портфолио - документация достижений

2. Требования:

- Владение жанрами - профессиональная универсальность
- Разноплановые роли - актерский диапазон
- Опыт - уверенность на сцене
- Индивидуальность - узнаваемый творческий почерк

Подготовка вступительной программы:

1. Репертуар:

- Басни - проверка комедийного таланта
- Стихи - лирические способности
- Проза - драматическое дарование

2. Методика:

- Анализ - понимание подтекста
- Трактовка - авторское прочтение
- Воплощение - сценическая реализация
- Образ - целостность персонажа

Организация учебного процесса:

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 мин)

Или 1 раз в неделю - 2 академических часа (90 мин) Общий объем - 66 аудиторных часов в год + 4 часа консультаций

Все разделы программы взаимосвязаны и направлены на последовательное развитие творческих способностей учащихся через практическую сценическую деятельность.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результаты освоения программы «Искусство театра» по предмету «Подготовка сценических номеров»: в процессе обучения обучающиеся приобретают комплекс профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для сценической деятельности. Программа направлена на формирование разносторонне развитого артиста, способного к созданию художественных образов в различных жанрах театрального искусства.

Профессиональные умения и навыки включают:

- Способность под руководством педагога готовить концертные номера и театральные роли, анализировать и корректировать свою работу;
- Владение выразительными средствами сценического искусства для создания убедительного художественного образа;
- Навыки коллективной работы - умение взаимодействовать с партнерами, уважительно относиться к коллегам по сцене;
- Технические навыки актерского мастерства, включая пластическую выразительность, владение голосом, сценическую речь;
- Способность воплощать музыкальные и пластические характеристики персонажа;
- Умение работать с театральным реквизитом и соблюдать технику безопасности на сцене.

Теоретическая подготовка предполагает:

- Знание основных средств театральной выразительности и профессиональной терминологии;
- Понимание эстетических и стилевых направлений в театральном искусстве;

- Умение анализировать произведения театрального искусства и собственный исполнительский опыт.

Творческие элементы актерского мастерства:

- Учащиеся развивают профессиональные качества, необходимые для сценической деятельности:
- Внимание и восприятие - способность концентрироваться на партнере и сценической ситуации;
- Эмоциональная память и образное мышление, позволяющие создавать убедительные сценические образы;
- Воображение и фантазия как основа творческого процесса;
- Логика сценического поведения и чувство правды в предлагаемых обстоятельствах;
- Чувство ритма и перспективы действия;
- Пластическая свобода и владение телом;
- Речевая культура и умение действовать словом;
- Целеустремленность и творческая выдержка.

Программа формирует у учащихся комплексное понимание театрального искусства как синтеза различных видов творческой деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к самоанализу и постоянному профессиональному совершенствованию. В результате обучения студенты приобретают устойчивые навыки репетиционной и концертной работы, готовность к публичным выступлениям и умение устанавливать контакт со зрительской аудиторией.

Все приобретенные знания и умения направлены на формирование гармонично развитого артиста, способного к созданию полноценных художественных образов в различных жанрах сценического искусства - от концертных номеров до драматических спектаклей.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

4.1.Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Цели и функции аттестации: Аттестация по предмету «Подготовка сценических номеров» – это многоуровневая система контроля, направленная на всестороннюю оценку учебных достижений учащихся. Она выполняет следующие функции:

- Обучающая – способствует закреплению и систематизации полученных знаний, умений и навыков через повторение, анализ и практическое применение изученного материала.
- Контрольная – обеспечивает объективную оценку уровня подготовки учащихся, выявляя степень освоения программы и соответствие требованиям образовательного стандарта.
- Воспитательная – формирует у учащихся ответственность, дисциплину, самокритичность и стремление к профессиональному росту.
- Корректирующая – позволяет педагогам своевременно выявлять пробелы в подготовке и вносить изменения в учебный процесс для более эффективного усвоения материала.

Виды аттестации:

1. Текущая аттестация. Проводится на протяжении всего учебного года и направлена на контроль освоения отдельных тем и разделов программы.

Основные формы:

- Открытые показы с приглашением зрителей – публичные выступления, позволяющие учащимся адаптироваться к сценическим условиям, а педагогам – оценить уровень подготовки в условиях, приближенных к реальным.
- Смотры-конкурсы учебных работ – творческие соревнования между учащимися, стимулирующие развитие исполнительского мастерства и артистизма.

- Анализ репетиционного процесса – оценка работы на занятиях, включая выполнение этюдов, упражнений и промежуточных заданий.

Критерии оценки:

- Динамика развития исполнительских навыков – прогресс в технике речи, пластике, актерском мастерстве.
- Качество выполнения учебных заданий – соответствие требованиям, точность, выразительность.
- Участие в коллективной работе – взаимодействие с партнерами, дисциплина, вклад в общий результат.

2. Промежуточная аттестация. Проводится по триместрам и полугодиям для оценки результатов учебной деятельности на определенном этапе.

Формы проведения:

- Контрольные уроки (в рамках аудиторных занятий) – краткие выступления или показы, демонстрирующие освоение конкретных тем.
- Зачеты (практические и теоретические) – проверка как исполнительских навыков, так и знаний по теории театрального искусства.
- Экзамены (в конце учебного года) – итоговое испытание, включающее разноплановые задания для комплексной оценки подготовки.

Содержание оценки:

- Уровень сформированности профессиональных навыков – владение сценической речью, движением, умение создавать образ.
- Качество выполнения учебной программы – соответствие заданным критериям и требованиям.
- Личностный рост и творческое развитие – способность к импровизации, эмоциональная выразительность, индивидуальный стиль.
- Умение применять знания на практике – использование теоретических основ в исполнительской деятельности.

3. Итоговая аттестация. Проводится в форме экзамена и является завершающим этапом оценки учебных достижений. Требования:

- Исполнение роли в итоговой постановке – демонстрация умения работать в спектакле, взаимодействовать с партнерами и воплощать режиссерский замысел.
- Владение комплексом профессиональных навыков – техника актерской игры, сценическая речь, пластика, вокальные данные (если требуется).
- Способность к созданию целостного сценического образа – глубина перевоплощения, эмоциональная наполненность, убедительность исполнения. Оценочные критерии:
- Техническое мастерство – четкость, точность, техническая отточенность.
- Артистизм – харизма, эмоциональная выразительность, контакт со зрителем.
- Теоретическая подготовка – понимание драматургии, анализ роли, знание театральной терминологии.
- Профессиональные качества – дисциплина, работоспособность, умение работать в команде.

Аттестация в рамках предмета «Подготовка сценических номеров» – это не просто формальность, а важный инструмент управления учебным процессом. Она помогает: учащимся – осознать свои сильные и слабые стороны, мотивирует к дальнейшему развитию, педагогам – корректировать методику преподавания, уделяя внимание проблемным моментам, администрации – контролировать качество образовательного процесса и соответствие программы установленным стандартам.

4.2 Требования к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по предмету «Подготовка сценических номеров» проводится в соответствии с утвержденным учебным планом и включает следующие формы контроля:

Дифференцированные зачеты проводятся:

- Во 2 полугодии (конец 1 класса)

- В 4 полугодии (конец 2 класса)
- В 6 полугодии (конец 3 класса)
- В дополнительном 6 классе: в первом полугодии (перед началом интенсивной подготовки к поступлению)

Экзамен проводится:

В 8 полугодии (конец 4 класса) как итоговая форма проверки освоения программы.

Организационные требования:

1. Сроки и форма проведения:

- Зачеты проводятся в рамках аудиторных занятий
- Экзамены выносятся за рамки учебного расписания

Продолжительность аттестационного мероприятия:

- Зачет - 1 академический час (45 минут)
- Экзамен - до 2 академических часов (90 минут)

2. Документальное обеспечение: Расписание экзаменов утверждается директором учреждения. График доводится до сведения: обучающихся, педагогического состава, родителей (для несовершеннолетних учащихся)

Срок оповещения - не позднее чем за 14 календарных дней до начала аттестации.

Состав аттестационной комиссии: Председатель (заместитель директора по учебной работе), преподаватель предмета, педагоги смежных дисциплин (не менее 2 человек), секретарь (ведет протокол).

Особые условия:

- Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия проведения аттестации.
- В случае болезни учащегося предусматриваются индивидуальные сроки пересдачи.

4.3. Критерии оценки

Качество подготовки обучающихся по предмету «Подготовка сценических номеров» оценивается по пятибалльной системе:

Шкала оценок:

5 (Отлично)

- Демонстрирует полную концентрацию и профессиональную дисциплину
- Точно и быстро исправляет ошибки по замечаниям педагога
- Владеет выразительной сценической речью и пластикой
- Создает целостный художественный образ
- Проявляет творческую инициативу и самостоятельность
- Умеет анализировать свою работу и работу партнеров

4 (Хорошо)

- Поддерживает достаточный уровень внимания
- В основном адекватно реагирует на замечания
- Демонстрирует хорошие технические навыки
- Создает убедительный сценический образ
- Имеет незначительные трудности в анализе работы
- Иногда нуждается в дополнительных пояснениях

3 (Удовлетворительно)

- Часто отвлекается во время занятий
- Допускает заметные ошибки в исполнении
- Испытывает трудности с техническими элементами
- Создает поверхностный художественный образ
- Требуется постоянный контроль педагога
- Слабо анализирует свою работу

2 (Неудовлетворительно)

- Не способен концентрировать внимание
- Не воспринимает замечания педагога

- Не владеет базовыми техническими навыками
- Не создает сценический образ
- Не выполняет программные требования
- Отказывается от анализа работы

Зачет (без оценки)

- Демонстрирует понимание основных принципов
- Воспринимает и пытается исправлять ошибки
- Показывает минимально необходимые навыки
- Проявляет готовность к дальнейшему обучению

Особые критерии:

- Для музыкальных номеров дополнительно оценивается вокальная техника
- Для хореографических постановок - чистота исполнения движений
- Для драматических сцен - глубина проработки характера персонаж.

Примечание: Окончательная оценка выставляется коллегиально преподавательским составом с учетом всех аспектов подготовки.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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, а также на теоретических и практических разработках его учеников и последователей: Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.

1. Опора на традиции театральной педагогики:

Многие выдающиеся театральные педагоги, режиссеры-практики и теоретики театра — Б.Е. Захава, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.М. Горчаков, а в первую очередь, К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко — в

процессе творческой деятельности открывали закономерности и эффективные методы работы над спектаклем. Их подходы включают:

- Совмещение обучения и творчества – процесс репетиций становится частью образовательного пути.
- Последовательность и поэтапность – от простых этюдов к сложным сценам, с постепенным усложнением требований к актерскому мастерству.
- Действенный анализ – разбор произведения через логику поступков персонажей.

Индивидуальный подход к учащимся:

- Воспитание творческой личности требует учета индивидуальных особенностей каждого ребенка:
- Разный уровень психофизического развития – педагог должен адаптировать задания, чтобы они были посильны, но при этом развивали ученика.
- Метод эмоционального стимулирования – создание ситуаций успеха, когда ребенок видит свои достижения, что укрепляет его уверенность в себе.
- Поддержка и мотивация – важно избегать сравнения детей между собой, вместо этого помогать каждому раскрыть свой потенциал.

Этюдный метод и действенный анализ. В работе над сценическими номерами и спектаклями эффективны:

- Этюдный метод – импровизационные упражнения, позволяющие глубже понять характер персонажа и логику его поведения.
- Действенный анализ – разбор текста через мотивы поступков героев, что помогает юным актерам осознанно выстраивать роль.

Дисциплина и ответственность. Творческий процесс невозможен без организованности:

- Коллективная ответственность – ученики должны понимать, что от работы каждого зависит общий результат.

- Самодисциплина – умение доводить начатое до конца, несмотря на усталость или смену интересов.
- Регулярность занятий – систематичность тренировок развивает профессиональные навыки.

Участие в мероприятиях и анализ выступлений. Публичные выступления – важная часть обучения, но они требуют осмысленного подхода:

- Практическое применение навыков – участие в концертах, фестивалях, спектаклях помогает закрепить умения.
- Критический разбор – после каждого выступления необходимо анализировать ошибки и успехи, чтобы избежать штампов и небрежности.
- Баланс между учебой и выступлениями – чрезмерная активность на сцене может навредить учебному процессу, поэтому важно дозировать нагрузку.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков и постановок

Зарубежная классика:

Уильям Шекспир:

- «Ромео и Джульетта»
- «Двенадцатая ночь»
- «Два веронца»
- «Укрощение строптивой»
- Лопе де Вега:
- «Дурочка»
- «Собака на сене»

Жан-Батист Мольер:

- «Версальский экспромт»
- «Проделки Скапена»

Карло Гоцци:

- «Зеленая птичка»
- «Любовь к трем апельсинам»
- «Король-олень»

Генрик Ибсен:

- «Дикая утка»

Оскар Уайльд:

- «Как важно быть серьезным»
- «Звездный мальчик»

Русская и современная драматургия:

А.П. Чехов:

- «Предложение»
- Морис Метерлинк:
- «Синяя птица»
- Джеймс Барри:
- «Питер Пэн»

Евгений Шварц:

- «Клад»
- «Принцесса и свинопас»
- «Снежная королева»
- «Красная шапочка»
- «Брат и сестра»
- «Сказка о потерянном времени»
- «Золушка»

Юлий Ким:

- «Иван Царевич»
- «Чудеса на змеином болоте»

Джанни Родари:

- «Путешествие голубой стрелы»

- Роман Орешник:
- «Летучкина любовь»

Людмила Петрушевская:

- «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»

Елена Исаева:

- «Про мою маму и про меня»

Данные методические рекомендации помогут педагогам выстроить эффективный образовательный процесс, сочетающий театральные традиции, индивидуальный подход и практическую сценическую деятельность.

5.2. Материально-технические условия реализации программы

Для успешной реализации программы «Подготовка сценических номеров» необходимо обеспечить следующие материально-технические условия:

1. Помещение и оборудование:

- Актный или репетиционный зал с достаточной площадью для постановочной работы (не менее 50–60 м²).
- Театральная сцена (желательно с рабочим занавесом, кулисами, системой освещения).
- Зеркала (во всю стену) для отработки пластики и мимики.
- Гимнастические коврики для упражнений на развитие физической выразительности.
- Стулья, столы, ширмы для реквизита и декораций.

2. Техническое оснащение:

- Аудиосистема (колонки, микрофоны, аудиоплеер) для работы с музыкальным сопровождением.
- Световое оборудование (софиты, прожекторы, возможность затемнения зала).
- Мультимедийная техника (проектор, экран, ноутбук) для просмотра спектаклей, киноадаптаций и учебных материалов.

- Фото- и видеокамера для записи репетиций и анализа выступлений.

3. Реквизит и костюмы:

- Базовый реквизит (стулья, столы, предметы бутафории).
- Костюмерная (набор универсальных костюмов для этюдов и постановок).
- Грим (набор профессиональных средств для создания сценического образа).

4. Учебно-методические материалы:

- Библиотека (пьесы, методическая литература по актерскому мастерству, режиссуре, сценической речи).
- Видеоархив (записи спектаклей, мастер-классов, учебных работ).
- Раздаточные материалы (тексты пьес, методические пособия, упражнения).

5. Безопасность и комфорт:

- Соблюдение норм СанПиН (проветривание, освещение, температурный режим).
- Аптечка первой помощи.
- Удобная сменная обувь для учащихся (чешки, балетки).

Данные условия необходимы для создания творческой атмосферы, безопасности и эффективного образовательного процесса.

5.3. *Формы работы в условиях дистанционного обучения*

1. Онлайн-занятия (синхронное обучение)

1.1 Видеоконференции (Zoom, Skype, Google Meet). Синхронные занятия в режиме реального времени позволяют максимально приблизить процесс обучения к традиционному формату. На таких занятиях:

- Педагог может сразу корректировать выполнение упражнений
- Учащиеся получают моментальную обратную связь

- Сохраняется живое общение между участниками образовательного процесса
- Возможна демонстрация экрана для показа учебных материалов

1.2 Интерактивные мастер-классы. Мастер-классы в онлайн-формате требуют особой подготовки:

- Необходимо заранее подготовить четкий сценарий занятия
- Важно использовать наглядные материалы (презентации, видеофрагменты)
- Рекомендуется делить группу на подгруппы для более эффективной работы
- Следует предусмотреть технические паузы для проверки подключений

2. Асинхронные формы работы

2.1 Видеоуроки и обучающие ролики. Преимущества асинхронного обучения:

- Учащиеся могут изучать материал в удобном темпе
- Возможность многократного просмотра сложных моментов
- Экономия времени на объяснение базовых понятий
- Доступность для учащихся с разным уровнем подготовки

2.2 Электронные образовательные ресурсы. При организации работы с электронными ресурсами важно:

- Систематизировать материалы по темам и уровням сложности
- Обеспечить удобную навигацию по учебным материалам
- Регулярно обновлять контент
- Предусмотреть альтернативные форматы (аудио, текст, видео)

3. Практические задания для самостоятельной работы.

3.1 Этюды и мини-постановки. Особенности дистанционной практической работы:

- Учащиеся развивают навыки самоконтроля

- Формируется ответственность за самостоятельное выполнение заданий
- Развиваются технические навыки (видеосъемка, монтаж)
- Возможность творческого экспериментирования в домашних условиях

3.2 Аналитическая работа. Аналитическая деятельность в дистанционном формате:

- Развивает критическое мышление
- Формирует навыки письменного выражения мыслей
- Позволяет глубже понять драматургический материал
- Создает базу для последующих обсуждений

4. Контроль и обратная связь

4.1 Проверка выполненных работ. Принципы эффективной обратной связи:

- Должна быть конкретной и конструктивной
- Лучше использовать "правило бутерброда" (позитив-критика-позитив)
- Желательно сопровождать письменные комментарии голосовыми сообщениями
- Важно устанавливать четкие сроки проверки работ

4.2 Онлайн-обсуждения и вебинары. Организация коллективных обсуждений требует:

- Четкого регламента выступлений
- Подготовки модератора для управления дискуссией
- Технической подготовки (проверка связи, тестовый запуск)
- Визуального сопровождения (презентации, схемы)

5. Внеурочная деятельность в дистанционном формате

5.1 Онлайн-конкурсы и фестивали. Преимущества дистанционных мероприятий:

- Возможность участия учащихся из разных регионов
- Снижение организационных расходов

- Возможность привлечения большего числа зрителей
- Создание видеоархива мероприятий

5.2 Творческие проекты. Особенности реализации проектов онлайн:

- Требуется четкое распределение ролей и обязанностей
- Необходимо использовать облачные технологии для совместной работы
- Важно предусмотреть этапы промежуточного контроля
- Следует учитывать технические возможности участников

6. Технические требования для дистанционного обучения. Для обеспечения качественного образовательного процесса необходимо:

- Провести инструктаж по использованию цифровых инструментов
- Разработать памятки по технической подготовке к занятиям
- Предусмотреть альтернативные способы связи на случай сбоев
- Обеспечить методическую поддержку по работе с программами

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин Н.Н. «Театр и его роль в воспитании»
Классический труд, раскрывающий воспитательный потенциал театрального искусства. Особенно ценен для понимания исторических корней театральной педагогики. Актуален при работе с детскими коллективами.
2. Вахтангов Е.Б. Сборник статей
Содержит ключевые идеи одного из самых ярких учеников Станиславского. Незаменим для изучения принципов "фантастического реализма" и методов работы с актером.
3. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте»
Фундаментальная работа по психологии творчества. Дает научное обоснование театральным методикам развития воображения у детей и подростков.

4. Голубовский Б.Г.

Практико-ориентированные пособия, содержащие конкретные упражнения и методики. Особенно полезны для начинающих педагогов в работе над этюдами и наблюдением за жизнью.

5. Ершов П.М. «Технология актерского искусства»

Систематизирует практические приемы актерского мастерства. Ценный материал для построения тренингов по технике актера.

6. Додин Л. «Путешествие без конца»

Уникальный опыт современного режиссера. Позволяет понять процесс длительной работы над спектаклем, взаимоотношения в творческом коллективе.

7. Кнебель М.О.

Классика театральной педагогики. "Поэзия педагогики" особенно важна для понимания этических аспектов профессии, а работы по действенному анализу - обязательны для изучения.

8. Морозова Г.В. «Пластическое воспитание актера»

Практическое руководство по развитию телесной выразительности. Содержит конкретные упражнения для разных возрастных групп.

9. Островский А.Н. «О театре»

Позволяет понять основы русской театральной традиции. Важен для изучения драматургии и принципов сценического воплощения пьес.

10. Пирогов Н.И. «Избранные педагогические сочинения»

Дает историческую перспективу развития педагогических идей в России. Полезен для осмысления воспитательной роли театра.

11. Попов П. Театральная педагогика

Современный взгляд на методы театрального обучения. Особенно ценны разделы, посвященные режиссуре как педагогическому процессу.

12. Рубб А.

Специализированные работы по эстраднему искусству. Незаменимы при подготовке концертных номеров и камерных форм.

13. Станиславский К.С.

Основополагающие труды системы Станиславского. "Работа актера над собой" - базовый учебник для любого актера. Полное собрание сочинений необходимо для углубленного изучения метода.

14. Фильштинский Е. Открытая педагогика

Современный взгляд на театральное обучение. Особенно ценны практические рекомендации по работе с молодыми актерами.

15. Фокин В. «Беседы о профессии»

Размышления выдающегося режиссера о природе театра. Полезны для формирования профессионального мировоззрения.

16. Чехов М.А. О технике актера

Альтернативный взгляд на актерское мастерство. Методика психологического жеста особенно эффективна в работе над характерными ролями.

Список составлен с учетом принципа преемственности театральных традиций и современных педагогических подходов.