

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств п. Остроленский»

Рассмотрено
Педагогическим советом
МКОУ ДО «ДШИ п. Остроленский»
Протокол № 1
от «30 августа 2021 г.»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ ДО
«ДШИ п. Остроленский»

Н.Р. Дусмаилова

Образовательная программа
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Художественно-эстетической направленности
(срок обучения 7 лет)

п. Остроленский

2021 год

Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа "Театральное искусство" составлена на основе примерных учебных планов разработанных Научно-методическим центром по художественному образованию Министерства культуры Российской Федерации и одобренных Учебно-методическим советом по детским школам искусств при Министерстве культуры Российской Федерации.

Цель: формирование духовной, активной, творческой личности, способной презентовать и позиционировать себя в окружающем мире.

Задачи:

1. Обучающие – развивать навыки решения коммуникативных задач, диалогическую и монологическую речь; познакомить детей с традициями разных стран, правилами этикета.
2. Развивающие – развивать основные психические процессы ребенка: воображение, память внимание, мышление; формировать специальные способности (исполнительские, театральные).
3. Воспитательные – воспитывать художественную культуру учащихся, эстетический вкус.

Прогнозируемые результаты

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

Театральные игры:

- знание типов и видов игр,
- знание основных приемов и средств и воплощения игровой ситуации,
- умение объяснять правила игры,
- навыки координации движений,
- навыки коллективного творчества при реализации события в игровом задании.

Основы актерского мастерства:

- 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;
- умение использовать полученные знания в создании характера сценического образа;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

Художественное слово:

- знание приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства;
- знание строения артикуляционного аппарата;
- знание основных норм литературного произношения текста;
- умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального исполнительства;
- умение работать с литературным текстом;
- умение устанавливать непосредственное общение со слушателями;
- навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
- навыки владения выразительными средствами устной речи;
- навыки по тренировке артикуляционного аппарата.

Сценическое движение:

- необходимые знания в области физической культуры и техники безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;

- знание технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- знание профессиональной терминологии;
- умение использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;
- умение использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- умение распределять движения во времени и пространстве;
- навыки владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

Танец:

- знание основной терминологии в области хореографического искусства;
- знание элементов и основных комбинаций классического и народного сценического танцев;
- знание средств художественной выразительности при создании образа в танцевальном жанре;
- знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных выразительных средств;
- умение исполнять элементы и основные комбинации классического и народного сценического танцев;
- умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст;
- навыки по применению упражнений с целью преодоления технических трудностей;
- навыки исполнения элементов классического и народного сценического танцев.

Ритмика:

- умение эмоционально выразительно выполнять ритмические упражнения;
- умение согласовывать ритмические движения со строением музыкального произведения, распределять их во времени и пространстве;
- навыки выполнения парных и групповых упражнений.

Подготовка сценических номеров:

- 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;
- навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле.

Слушание музыки и музыкальная грамота:

- знание специфики музыки как вида искусства;
- знание музыкальной терминологии, актуальной для театрального искусства;
- первичные знания в области музыкального искусства (основные понятия, связанные с метром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, музыкальными жанрами, строением музыкальных произведений);
- умение воспринимать музыкальные произведения, анализировать их строение, определять художественно-образные и жанровые особенности;
- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для театрального искусства;
- умение различать тембры музыкальных инструментов;
- умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкальных произведений;

– первичные навыки по проведению сравнительного анализа музыкальных и театральных произведений в рамках основных эстетических и стилевых направлений в области театрального и музыкального искусства.

Беседы об искусстве:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;

– знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;

– навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;

– навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

История театрального искусства:

– знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;

– знание основных этапов развития театрального искусства;

– знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);

– знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;

– знание особенностей национальных традиций театрального искусства;

– знание театральной терминологии;

– знание классического и современного театрального репертуара;

– умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Способы проверки результатов

Первый этап – промежуточная аттестация в форме зачета или открытого урока, проводится в конце первого полугодия. Второй этап – итоговое занятие в конце учебного года.

Внешним результатом деятельности будут следующие формы работы:

- показ спектаклей, художественных номеров;
- участие в школьных, районных выставках-экскурсиях декоративно-прикладного искусства;
- участие в школьных, районных, областных конкурсах и фестивалях детского творчества.

Внутренним результатом деятельности станет развитие устойчивых личностных качеств детей. Это:

- навыки сотрудничества,
- творческая активность,
- стремление к самореализации,
- эмоциональная гибкость,
- трудолюбие,
- толерантность,
- способность к адекватной самооценке,
- формирование совокупности следующих компетентностей учащихся: интеллектуальной, личностной, коммуникативной, рефлексивной, деловой, креативной, эмоциональной.

Формы фиксации и оценивания результатов:

- оформление стенда за текущий год,
- летопись сказочной мастерской (видео-, фотоматериалы),
- отзывы о спектаклях, художественных номерах, выставках, экскурсиях;
- детские рисунки и высказывания детей-дошкольников о спектаклях.

Формы работы.

При проведении занятий рекомендуется использовать различные методы работы:

- словесные методы (лекция, объяснения, консультации);
- демонстративно-наглядные (показ кукол, технологий, схем и пр.);
- метод практической работы (составление деловых писем, написание выводов, выполнение теоретической части проекта);
- репродуктивно-исследовательский;
- проблемно-поисковый (поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств; анализ полученной информации);

- проектные методы (разработка проекта, моделирование ситуации, планирование деятельности, художественное конструирование);
- активные формы познавательной деятельности («мозговой штурм», защита проекта). Практическая часть – игра. Это могут быть различные направления: игра с «ожившими» предметами, с куклами, на перевоплощение, со словом и т.д.; создание этюдов, постановка маленьких сценок.

Условия реализации программы.

Материальное обеспечение:

- кабинет для занятий и репетиций;
- место для хранения декораций, костюмов, кукол;
- сцена для постановки спектаклей, художественных номеров.

Оснащение кабинета:

- мебель (шкаф, столы, стулья);
- магнитофон;
- материалы для изготовления декораций, костюмов, кукол;
- ватман, краски, кисти;
- методическая литература для детей, родителей, педагогов;
- декорации, костюмы, куклы.

Кадровое обеспечение

Занятия проводятся преподавателями по театральной деятельности, по английскому языку, по хореографии, по изобразительной деятельности. На многих занятиях требуется концертмейстер.

Список литературы для преподавателей:

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М., 1991
2. Баранов А.А. Путеводитель по режиссуре и мастерству актёра. – Мурманск. Детский театральный центр, 1999.
3. Ершова А.П., Букатов В.М. Сценическое действие. Программа для театральных отделений детских школ искусств. – М., 1987.
4. Ершов П.М. Технология актёрского искусства. – М, ВТО, 1969.
5. Гальцова Е.А. Детско-юношеский театр мюзикла. Программа, разработки занятий, рекомендации. – В. «Учитель», 2007.
6. Кипнис М.Ш. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. – М. «Прайм-Еврознак», 2008.
7. Крутенкова А.Д. Кукольный театр. Программа, рекомендации, мини-спектакли, пьесы. – В. «Учитель», 2008.
8. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. – М. «Советская Россия», 1969.

9. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Я. «Академия развития», 1997.
10. Станиславский К.С. Работа актёра над образом и над собой. Том 2 – М., 1954
11. Программа для театральных отделений школ искусств «Сценическое движение», - М., 1987
12. Программа для театральных отделений Детских школ искусств «Сценическая речь», - М., 1987
13. Программа для театральных отделений школ искусств «Сценическая мастерская», - М., 2005
14. Программа для театральных отделений школ искусств «Грим», - М., 1988
15. Программа для детских хореографических школ и хореографических отделений детских школ искусств «Ритмика и танец», - М., 2006
16. Программа для детских хореографических школ и хореографических отделений детских школ искусств «Танец», - М., 1987
17. Программа для хореографических отделений детских школ искусств «Музыкальная грамота и слушание музыки», - М., 1988
18. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. Издание 2-е, дополненное. – М., 1967.
19. Антонова Л.Г. Развитие речи «Уроки риторики». – Я.: Изд-во «Академия развития», 1997.
20. Грудицына. Н.Г. Риторические игры. – М.: Изд-во «Флинта», «Наука», 1998
21. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: Изд-во АПН, 1958.
22. Запорожец Т.И. логика сценической речи. – М., 1974.
23. Иванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1972, 1984.
24. Культура сценической речи.// Под. ред. И.П. Козляниной. – М., 1979.
25. Монарди Е.И. Дикция и орфоэпия. – М.: Просвещение, 1967.
26. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М.: Искусство, 1981.
27. Промптова И.Ю. Работа режиссера над стихотворной драматургией. – М., 1981.
28. Русское сценическое произношение.// Под. ред. Н.И. Кузьминой. – М., 1986.
29. Савкова З.В. Как сделать голос сценичным. – М.: Искусство, 1975.
30. Хватцев М.Е. Недостатки речи у школьников. – М., 1958.
31. Чарели Э.М. Подготовка речевого аппарата к звучанию. – М., 1976.

Список литературы для обучающихся:

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М., 1991
2. Кипнис М.Ш. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. – М. «Прайм-Еврознак», 2008.
3. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. – М. «Советская Россия», 1969.
4. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Я. «Академия развития», 1997.
5. Пеня Т. Космос театра. Программа полихудожественного развития. – М, 1994.
6. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. Издание 2-е, дополненное. – М., 1967.
7. Антонова Л.Г. Развитие речи «Уроки риторики». – Я.: Изд-во «Академия развития», 1997.
8. Грудицына. Н.Г. Риторические игры. – М.: Изд-во «Флинта», «Наука», 1998
9. Запорожец Т.И. логика сценической речи. – М., 1974.
10. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М.: Искусство, 1981.

Список литературы для родителей:

1. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. – М., 1991
2. Ершов П.М. Технология актёрского искусства. – М, ВТО, 1969.
3. Кипнис М.Ш. Актёрский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром. – М. «Прайм-Еврознак», 2008
4. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. – М. «Советская Россия», 1969.
5. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. – Я. «Академия развития», 1997.
6. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. Издание 2-е, дополненное. – М., 1967.
7. Антонова Л.Г. Развитие речи «Уроки риторики». – Я.: Изд-во «Академия развития», 1997.
8. Грудицына. Н.Г. Риторические игры. – М.: Изд-во «Флинта», «Наука», 1998
9. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: Изд-во АПН, 1958.
10. Иванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1972, 1984.

*** Индивидуальные занятия в расчёте на каждого учащегося

*** Примерный перечень предметов по выбору: музыкальный инструмент, гимнастика, современный танец, степ, кукольный театр, фольклорный театр, вокальный ансамбль, сольное пение, этикет и др.

Примечание

1. Количественный состав группы в среднем 10 человек, по предмету «Художественное слово» - в среднем 5 человек.

2. Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах установленной нормы.

3. Часы преподавательской работы, предусмотренные по предмету «Сценическая практика», планируются из расчёта 0,5 урока в неделю на каждого учащегося. Право распределения общего количества этих часов предоставляется школе искусств.

4. В целях выполнения учебного плана необходимо предусмотреть часы преподавательской работы по предметам по выбору, а также часы работы концертмейстерам:

- из расчёта 100% общего количества часов, отводимых на групповые и индивидуальные занятия по сценическому движению, сценической практике, танцу, ритмике;
- для проведения занятий по предметам по выбору: музыкальный инструмент (кроме фортепиано, баяна, аккордеона, гитары), гимнастике, современному танцу, степу, вокальному ансамблю, сольному пению и др.

