

Приложение № 3.2
к программе
«Театральное творчество»,
утвержденной приказом
Нижнеудинской РДШИ
от 27.03.2023 г. № 39

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Нижнеудинская районная детская школа искусств»
«Мельничная детская школа искусств»

Рассмотрена и рекомендована
Педагогическим советом
Нижнеудинской РДШИ
Протокол от 27.03.2023 № 02

Рабочая программа учебного предмета
«Подготовка сценических номеров»

ПО.01.УП.02.

Срок реализации –9 месяцев

Разработчик:
Иванова Наталья Анатольевна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
Нижнеудинской РДШИ.

г. Нижнеудинск
2023 г.

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;
- формы проведения учебных аудиторных занятий;
- цели 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 оценок;

V. Методическое обеспечение учебного процесса:

- методические рекомендации педагогическим работникам;
- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы:

- список рекомендуемой методической литературы.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Подготовка сценических номеров» разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ;

Характеристика учебного процесса, его место и роль в образовательном процессе.

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами профильных предметов, который объединяет, использует и координирует всепрактические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по основам сценической речи, 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.

Срок реализации учебного предмета:

Срок освоения программы УП составляет 9 месяцев. Продолжительность учебных занятий - 35 недель.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.

	1 год
Количество часов на аудиторные занятия	35
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	35
Максимальная нагрузка (в часах)	70

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек). Занятия проводятся в соответствии с учебным планом. Продолжительность урока составляет 40 минут.

Цель программы УП:

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы знаний, умений и навыков.

Задачи программы УП:

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
2. Развивать личностные и творческие способности детей.
3. Снять психологические и мышечные зажимы.
4. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
5. Научить:

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

6. Развивать в репетиционном процессе:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма;
- логическое мышление
- формулировать свои мысли;
- уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя;
- анализировать свою работу и работу других обучающихся;

7. Развивать в процессе постановочной работы:

- навыки участия в репетиционной работе;
- навыки публичных выступлений;
- навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде сценических номеров, концертных, конкурсных выступлений, спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Структура программы УП отражает все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы: сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, распределение учебного материала по годам обучения, описание дидактических единиц учебного предмета, требования к уровню подготовки учащихся, формы и методы контроля, система оценок, методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

Для достижения поставленной цели 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 являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального исполнительства.

Материально-технические условия реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы:

Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям, санитарным нормам и правилам;
- сценическая площадка с наличием звуковой и световой аппаратуры;
- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки);
- проектор и экран;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- помещение для хранения реквизита и бутафории;
- школьная библиотека

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени

Индекс, наименование учебного предмета	Трудоёмкость в часах		Распределение по годам обучения
			1 г.
			Количество недель аудиторных занятий
			35
			Недельная нагрузка в часах
ПО.01. УП.02 Постановка сценических номеров	Аудиторные занятия (в часах). Обязательная часть.	35	1
	Самостоятельная работа (в часах)	35	1
	Максимальная нагрузка	70	2

Учебно-тематический план

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)
			Аудиторные занятия
1.	Подготовка концертных номеров	практические занятия	10

2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия	10
3.	Постановка спектаклей	Практические занятия	15
4.	Итого:		35

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (ВИДОВ РАБОТ)

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 учащихся 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 детей, 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 ученика 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 конкурентноспособности и умения проигрывать, «держаться 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:

- 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.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы «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 корректно анализировать свою работу и работу своих партнеров
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- 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 учащиеся, относятся:

- держат 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

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Программа УП предусматривает текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся.

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

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского мастерства».

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения

Критерии оценки

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим критериям:

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой
4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы
зачет (без оценки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам.

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актерского мастерства» 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.).

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику 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 ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

В работе над сценическими номерами, отрывками и учебным спектаклем, через творческое взаимодействие ученика и учителя этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения позволяет педагогу максимально раскрыть творческую индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина.

Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности за коллективную работу и вырабатывать в характере каждого ученика 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 учащимся 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 учебный процесс. В связи с этим педагог должен тщательно анализировать вместе с детьми каждое сценическое выступление и не допускать возникновения у учащихся небрежности, неточности и актерских штампов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплением профессиональных навыков.

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной работы, которая выполняется в форме домашних заданий. Задания, в основном, состоят из разучивания и запоминания той или иной роли в готовящемся спектакле.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков и постановок

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» А.П.Чехов «Предложение» М.Метерлинк «Синяя птица» Джеймс Барри

«Питер Пэн»

Е.Шварц: «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»

Ю.Ким: «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте» Д.Родари «Путешествие голубой стрелы» Р.Орешник «Летучкина любовь»

Л.Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает» Е.Исаева «Про мою маму и про меня»

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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.
4. ГИТИС, 1998
5. Голубовский Б. Актер - самостоятельный художник: Методическое пособие // ЯГолубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. - М., 1998

7. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок»,
 8. 1992
 9. Додин Л. Путешествие без конца. - СПб: Балтийские сезоны, 2009 Кнебель
 10. М.О. О методе действенного анализа пьесы и роли. - Любое издание
 11. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М., 1976
 12. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра. Спорт, 1998
 13. Островский А.Н. «О театре.» Записки, речи и письма / Общ. ред. и вступ. статья Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 96 -103 Попов П. Театральная педагогика. О методе. Режиссура // Я вхожу в мир искусств.
 14. искусств.
 15. Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. - М.: «Луч», 2001 Рубб А. Эстрада и актер / Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. - М.: Искусство, 2001
 16. Станиславский К.С. - Моя жизнь в искусстве. - Любое издание Станиславский К.С. Работа актера над собой. Части 1 и 2. - Любое издание
 17. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1, 3. М., 1954-1961 Станиславский К.С. Статьи. Речь. Беседы. Письма. М., 1953 Фильштинский Е. Открытая педагогика. - СПб: Балтийские сезоны, 2006
 18. Фокин В. Беседы о профессии. - СПб: Балтийские сезоны, 2006
- Чехов М.А. О технике актера. - Любое издани