

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4»

**Дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа в области
театрального искусства**

Программа по учебному предмету

«ПОДГОТОВКА СЦЕНИЧЕСКИХ НОМЕРОВ»

ТУЛА 2020

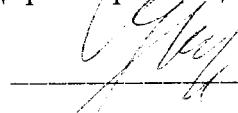
Рекомендовано

Утверждено

Методическим советом

Директор МБУДО ДШИ № 4

МБУДО ДШИ № 4

 Уткин С.Н./

Протокол № 1
от 31.08.2020 г.

Разработчик: Чурилова Анна Александровна, преподаватель

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 4»

Рецензия

На дополнительную общеразвивающую образовательную программу в области театрального искусства, составленную преподавателем МБУДО ДШИ№ 4 Чуриловой А.А. по учебному предмету «Подготовка сценических номеров»

Программа имеет четкую структуру. В пояснительной записке отражена актуальность создания программы, принципы организации деятельности, поставлены цели и задачи. Подробно прописан механизм реализации программы и содержание учебного процесса по годам обучения.

Программа содержит все аспекты, необходимые для формирования эстетической культуры и развития творческих способностей детей средствами театрального искусства, что делает её актуальной, имеющей практическую ценность.

Содержание программы представляет собой систематический курс по основным направлениям, которые служат опорой для постановки номера на сцене. В нее включены теория и практика, необходимые для выполнения театральных композиций.

Программа позволяет в определенной последовательности использовать пути, средства и условия для успешного формирования знаний, умений и навыков у обучающихся в освоении театрального искусства.

Председатель Методического совета

И. П. Рожкова

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Объем учебного времени
- 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;
- Краткое содержание разделов и тем;

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;

VI. Список литературы и средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» разработана на основе и с учетом Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств и является предметом по выбору.

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами профильных предметов, который объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по музыкальному театру, танцу, хору, беседам о театре, 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.

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

Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев,

составляет 4 года. Освоение программы по предмету «Подготовка сценических номеров» рассчитано на 3 года (со 2 по 4 класс).

3.Объём учебного времени.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной общеразвивающей программе в области театрального искусства на реализацию учебного предмета «Подготовка сценических номеров», составляет 204 часа максимальной учебной нагрузки, из них 102 часа - время на внеаудиторную (самостоятельную) работу, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 102 часа.

Срок обучения/классы	3 года		
	2 кл	3 кл	4 кл
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	68	68	68
Количество часов на аудиторные занятия	34	34	34
Кол-во часов для самостоятельной работы	34	34	34

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

5.Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные программы.

Задачи учебного предмета:

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства;
2. Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику;
3. Развивать личностные и творческие способности детей;
4. Снять психологические и мышечные зажимы;
5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции;
6. 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.
7. Развивать в репетиционном процессе:
 - наблюдательность;
 - творческую фантазию и воображение;
 - внимание и память;

- ассоциативное и образное мышление;
 - чувство ритма;
 - музыкальность;
 - пластику;
 - вокальные данные;
 - умение петь в вокальном ансамбле;
 - логическое мышление;
 - способность выстраивать событийный ряд;
 - способность определения основной мысли, идеи произведения;
 - способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя;
 - анализировать свою работу и работу других обучающихся;
8. Развивать в процессе постановочной работы:
- навыки владения средствами пластической выразительности;
 - 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, музыкальных спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

6.Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7.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 общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального исполнительства.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:

- специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);
- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
- видеозал;
- 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, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Подготовка сценических номеров», на максимальную,

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

при реализации программы «Подготовка сценических номеров» в составе общеразвивающей программы в области театрального искусства со сроком обучения 3 года общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 68 часов в год.

Недельная аудиторная нагрузка составляет 1 час. Так же предполагается 1 час для самостоятельной работы по данному предмету.

В ходе работы над освоением программы на каждом уроке необходима работа с концертмейстером.

2. Краткое содержание разделов и тем

Учебно-тематический план (на 3 года обучения)

2-4 класс (по 4-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	36	18	18
2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия	36	18	18
3.	Постановка спектаклей	практические занятия	120	60	60
4.	Итого:		192	96	96
5.	Контрольные уроки	практические занятия	12	6	6
6.	Всего:		204	102	102

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, 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; дивертизмент 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. 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 конкурсanta, 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 музыкальным спектаклем - основной вид творческой деятельности в рамках программы театрального искусства, 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 хору,
- педагог по сценическому движению,
- 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,
- 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.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут), что составляет 34 часа аудиторного времени.

Учащиеся должны уметь органично существовать на сцене в различных видах творческой деятельности - в танце, в пении, в речевом жанре. Должен иметь несколько разноплановых ролей в учебных спектаклях. Сценическая практика - основной вид деятельности. Участие в спектаклях, конкурсах, концертах, городских мероприятиях.

II. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы в области театрального 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 учащиеся, 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.

III. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

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

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.

Основной формой 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».

Промежуточная аттестация по предмету «Подготовка сценических номеров» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: качества реализации образовательного процесса; контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

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). Ученик полностью сосредоточен и внимателен, четко реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь выполнения поставленной задачи.

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

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

2 (удовлетворительно). Ученик, 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 учеником навыков, понимания допускаемых им неточностей и их исправление, после замечаний педагога.

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети находятся на разных уровнях психофизического развития, у каждого свои границы 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 ребенок 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 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.

V. 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
15. Рубб А. Эстрада и актер / 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. Речи. Беседы. Письма. М., 1953
20. Фильшинский 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