

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств «Форте»
городского округа Тольятти

Дополнительная общеразвивающая программа
в области театрального искусства

Подготовка сценических номеров

3 года (II ступень)

г. о. Тольятти
2025 год

Программа принята на основании решения педагогического совета МБУ ДО ДШИ «Форте» Протокол № <u>1</u> от « <u>29</u> » <u>08</u> . 20 <u>25</u> г.	«Утверждаю» И.о. директора МБУ ДО ДШИ «Форте» г.о. Тольятти Д.В. Мазуркевич « <u>29</u> » <u>08</u>
--	---

Разработчик программы:

Макарова Елена Михайловна, преподаватель МБУ ДО ДШИ «Форте»

Структура программы учебного предмет

Таблица 1

СОДЕРЖАНИЕ		
№	Наименование раздела:	Страница
I.	Пояснительная записка	3
II.	Содержание учебного предмета	8
III.	Требования к уровню подготовки	13
IV.	Формы и методы контроля, система оценок	15
V.	Методическое обеспечение	17
VI.	Список рекомендуемой методической литературы	20

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 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, знако-мит 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 и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Срок освоения программы «Подготовка концертных номеров» в учебных планах общеразвивающих программ в области искусства, составляет 3 года.

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

Таблица 2

Срок обучения 3 года

Виды учебной нагрузки	Срок обучения (классы)			
	3 года обучения (1класс)			
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю, согласно УП)	1	1	1	1
Количество часов на аудиторные занятия в год	34	34	34	34
Общее количество часов на аудиторные занятия	34			

Срок обучения (классы)

1. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» проходит в форме мелкогрупповых занятий (от 4 человек в группе)

2. 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 профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.**

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;**
- **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, спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

3. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендации по организации

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ

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».

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

5. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:

- **специально оборудованное помещение (кабинет) 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;
- 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;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

1 год обучения

Таблица 3

№	Наименование раздела, темы	Аудиторные занятия
1	Подготовка концертных номеров	10
2	Подготовка конкурсных номеров	5
3	Контрольный урок	1
4	Постановка спектаклей	17

5	Контрольный урок	1
	Итого:	34

2 год обучения

Таблица 4

№	Наименование раздела, темы	Аудиторные занятия
1	Подготовка концертных номеров	10
2	Подготовка конкурсных номеров	5
3	Контрольный урок	1
4	Постановка спектаклей	17
5	Контрольный урок	1
	Итого:	34

3 год обучения

Таблица 5

№	Наименование раздела, темы	Аудиторные занятия
1	Подготовка концертных номеров	10
2	Подготовка конкурсных номеров	5
3	Контрольный урок	1
4	Постановка спектаклей	17
5	Контрольный урок	1
	Итого:	34

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, различных 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 конкурентоспособности и умения проигрывать, «держат 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.

,

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,
- застойный 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.

Занятия проводятся 1 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 час минут 40 минут (что составляет 34 часа аудиторного времени).

Цель этого года обучения - закрепить полученные навыки, максимально развить творческую индивидуальность, подготовить детей к поступлению в образовательные учреждения, осуществляющие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства. Учащийся должен уметь органично существовать на сцене в различных видах творческой деятельности - в танце, в

нении, в речевом жанре. Должен иметь несколько разноплановых ролей в учебных спектаклях. Сценическая практика - основной вид деятельности этого года. Участие в спектаклях, конкурсах, концертах, городских мероприятиях.

Подготовка вступительной программы

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

Занятия могут проводиться 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 1 часа (40 минут), что составляет 34 часов аудиторного времени.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

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

- умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент театральной роли под руководством преподавателя;
- умение работать в творческом коллективе: вежливо, тактично и уважительно относиться к партнерам по сцене;
- умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- использовать навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;

- умения корректно анализировать свою работу и работу своих партнеров
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- умения вырабатывать логику поведения на сцене, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыков репетиционной и концертной работы;
- навыков по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;

- **навыков анализа собственного исполнительского опыта.**

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть 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

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, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала.

Текущая аттестация проводится в форме показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный урок.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Подготовка сценических номеров». Зачеты проводятся в счет аудиторных учебных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

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.

Итоговой аттестацией (зачетом) для учащихся является исполнение роли в сценической итоговой постановке.

График проведения промежуточной аттестации

Срок обучения 3 года

Полугодия	Форма аттестации
1, 2, 3, 4, 5, 6,	Контрольные уроки
7 (конец 3 класс)	зачет

Итоговая аттестация в 3 классе проводится в период экзаменационной аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее, чем за две недели до начала проведения экзаменационной аттестации.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

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

5 (отлично). 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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). Многие известные театральные педагоги, режиссеры-практики и теоретики театра, такие, как Б.Е. Захава, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.М. Горчаков, но в первую очередь, К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко в процессе творческой жизни в искусстве открывали закономерности и эффективные методы работы над спектаклем, совмещения процесса обучения и собственно процесса творчества, создания последовательной, поэтапной цепочки усложняющихся требований к актерскому мастерству на основе рассмотрения процесса постановки спектакля, выделения этапов его создания и определения требований, предъявляемых к юным актерам на каждом этапе репетиций.

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому 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.

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», «Прodelки 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 ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании: Сб. «В помощь семье и школе». – М.: Польза, 1911

Вахтангов Е.Б. Сборник статей. – М.: ВТО, 1984

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. ГИТИС, 1998

Голубовский Б. Актер – самостоятельный художник: Методическое пособие // Я

Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. – М., 1998

Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок», 1992

Додин Л. Путешествие без конца. – СПб: Балтийские сезоны, 2009

Кнебель М.О. О методе действенного анализа пьесы и роли. – Любое издание

Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М., 1976

- Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра. Спорт, 1998**
- 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**
- Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: «Луч», 2001**
- Рубб А. Эстрада и актер / Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: Искусство, 2001**
- Станиславский К.С. – Моя жизнь в искусстве. – Любое издание**
- Станиславский К.С. Работа актера над собой. Части 1 и 2. – Любое издание**
- 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**
- Фокин В. Беседы о профессии. – СПб: Балтийские сезоны, 2006**
- Чехов М.А. О технике актера. – Любое издание**