

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕРДЛОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1»
(МБУ ДО «СДШИ№1»)

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
МБУ ДО «Свердловская детская
школа искусств №1»
Протокол № 1
от 29.08 20 25 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 90-09
от 01.09 20 25 г.
Директор МБУ ДО
Свердловская детская
школа искусств №1
И.А. Бобровская

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
«Подготовка сценических номеров»**

Срок реализации – 4 года
Возраст 9 - 12

г. Свердловск 2024

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;*
- *Форма 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 оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список рекомендуемой литературы

- *Список рекомендуемой методической литературы*
- *Список рекомендуемых произведений для репертуара обучающихся*

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Настоящая программа по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Свердловская детская школа искусств №1» (далее – «СДШИ №1») составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Процесс подготовки сценических номеров формирует у обучающихся исполнительские умения и навыки в различных жанрах и театральных направлениях. Знакомит с основами, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности каждого обучающегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат.

2. Срок реализации учебного предмета «Подготовка сценических номеров» для обучающихся, поступивших в «СДШИ №1» в первый класс в возрасте от 9-12 лет, составляет 4 года.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Подготовка сценических номеров». Нормативный срок обучения – 4 года.

Таблица

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени				Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	
Годы обучения	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	
Аудиторные занятия	34	34	34	34	136
Самостоятельная работа	0	0	0	0	0
Максимальная учебная нагрузка	34	34	34	34	136

Занятия подразделяются на аудиторные занятия.

Недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

1-4 год обучения - по 1 часу в неделю.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе).

5. Цель и задачи предмета «Подготовка сценических номеров»

Цели:

- Выявить одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
- Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.

Задачи:

- Познакомить обучающихся с театром как видом искусства;
- Обеспечить обучающимся постоянную сценическую практику;
- Развивать личностные и творческие способности обучающихся;
- Снять психологические и мышечные зажимы;
- Способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной позиции;
- Научить основам техники безопасности при работе на сцене;
- Научить использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
- Научить использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- Научить ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- Научить органично и естественно существовать на сцене;
- Научить свободно мыслить и действовать на сцене;
- Научить взаимодействовать с партнером на сцене;
- Научить координировать свое положение в сценическом пространстве.

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.

Развивать в процессе постановочной работы:

- Навыки владения средствами пластической выразительности;
- Навыки участия в репетиционной работе;
- Навыки публичных выступлений;
- Самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- Чувство ответственности;
- Художественный вкус;
- Трудлюбие;
- Активность.

6. Обоснование структуры рабочей программы учебного предмета

Рабочая программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок, фонды оценочных средств;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база «СДШИ №1» должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и предполагает:

- просторное, хорошо проветриваемое учебное помещение;
- стулья;
- ноутбук, звуковые колонки;
- сцена;

Дидактические материалы:

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

II. Содержание учебного предмета

Учебная программа «Постановка сценических номеров» осуществляется в три этапа.

1-й год обучения. Основная цель этого года – выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. В течение первого года, учащиеся получают первоначальные знания и умения в области театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал актерского мастерства. Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в детях их природной органики, развитие актерских данных. На этом этапе закладывается фундамент для углубленного представления о театре как виде искусства.

2-й и 3-й год обучения. Основная цель второго этапа – углубленное изучение и овладение актерским мастерством с ориентацией на исполнительскую деятельность. В течение этого времени происходит закрепление и расширение знаний, полученных на первом году обучения, продолжают совершенствоваться выразительность и яркость поведения в выступлении актера перед зрителем.

4-й год обучения. На этом, заключительном этапе обучения, происходит закрепление и развитие стремления к творческой деятельности, полная самостоятельность в работе, педагог выступает в качестве помощника и консультанта. Четвертый год обучения направлен на усвоение более сложного теоретического материала, ориентацию детей на исполнительскую работу и создание сценического характера.

Раздел 1. Подготовка концертных и конкурсных номеров.

Концертный номер – отдельное, композиционно завершенное, небольшое сценическое произведение. Такое произведение предусматривает наличие завязки, кульминации, развязки, выступление одного или нескольких актеров, оставляющее у зрителей целостное впечатление. Может быть выражено одним или несколькими смешанными видами искусства: драма, хореография, художественное слово, вокал и т.д.

Главной целью постановки концертных номеров является сценическая практика учащихся и развитие их творческих способностей в различных жанрах и стилях, участие в тематических концертах или культурно-образовательных мероприятиях школы.

Выбор материала напрямую зависит от тематики концертов, поэтому он должен быть максимально разнообразным (к календарным праздникам, к знаменательным датам, к тематическим школьным мероприятиям). В зависимости от способностей детей он может быть различен по жанрам и по форме (композиция, миниатюра, зарисовка и т.д.)

Характерными чертами концертного номера являются лаконичная композиция: интригующая завязка, острая кульминация, яркий финал, и отточенная внешняя форма.

Обычно концертная программа складывается из множества разнообразных номеров, поэтому главной особенностью концертного номера являются его доходчивость и легкость восприятия. Он должен быть ярким, динамичным и сразу включать зрительское восприятие.

Если концертный номер включает в себя различные жанры: вокальный, хореографический и т.д., то работа над такими номерами должна проводиться педагогами, хорошо ориентирующимися в различной тематике.

В этом случае нельзя поручать подготовку одному преподавателю, здесь должна работать команда педагогов, – именно это даст максимальный результат и качество подготовленного мероприятия.

Работа над конкурсными номерами имеет свои отличительные особенности. Необходимо учитывать, что психологическая нагрузка на учащегося будет достаточно большой, так как конкурсные выступления и подготовка к ним вызывают эмоциональное напряжение у детей - участников конкурса. Но наряду с тем, что любой конкурс создает состояние стресса, он учит учащихся собираться, настраиваться, концентрироваться, владеть собой и противостоять любым неожиданностям, возникающим в процессе исполнения программы, воспитывает чувство конкурентоспособности и умения проигрывать.

Раздел 2. Постановка спектаклей.

Работа над учебным спектаклем – основной вид творческой деятельности в рамках программы «Постановка сценических номеров», который становится

итогом учебного и художественного процесса на определенном этапе.

Постановка спектакля осуществляется одним педагогом или несколькими в зависимости от жанра выбранного материала. В такую команду преподавателей могут входить:

- режиссер-постановщик;
- хореограф;
- педагог по сценическому движению;
- педагог по художественному слову.

Для реализации спектакля необходимо найти баланс между сложностью выбранного материала и уровнем актерской грамотности для его воплощения (возможно привлечение детей различного возраста, на различных степенях обучения). В процессе создания учебных спектаклей педагог должен учитывать поступательно возрастающую сложность спектаклей, создавать доброжелательную и творческую атмосферу на сценической площадке.

Основными этапами создания учебных спектаклей становятся:

1. Поиск драматургического материала.
2. Рождение режиссерского замысла.
3. Распределение ролей.
4. Читка пьесы.
5. Застольный период.
6. Разбор пьесы.
7. Метод действенного анализа.
8. Этюдный метод.
9. Основной репетиционный процесс (создание и уточнение мизансцен, конкретизация сценической обстановки, постановка танцев и музыкальных номеров, боев, пластики и др. в зависимости от замысла режиссера).
10. Прогоны сцен, актов, спектакля в целом.
11. Генеральные репетиции.
12. Сценический показ.

Прогнозируемые результаты по годам обучения.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

За 1 год обучения учащиеся должны научиться:

- активизировать свою фантазию;
- «превращаться», преображать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию;
- видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых

обстоятельствах.

- коллективно выполнять задания.

В течение учебного года педагог подготавливает с учеником не менее двух публичных выступлений. Как правило, это – участие в концерте или в учебном спектакле.

Итогом творческой работы группы в 1 классе является контрольный урок в конце 2-го полугодия.

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ

За этот период учащиеся должны научиться:

- сознательно управлять голосом;
- свободно ориентироваться в сценическом пространстве;
- логично и естественно произносить текст;
- взаимодействовать с партнером;
- работать над ролью;
- анализировать работу свою и товарищей;
- подготавливать и выполнять различные этюды.

В течение учебного года педагог подготавливает с учеником не менее двух публичных выступлений. Это может быть участие в концерте или в учебном спектакле.

Итогом творческой работы группы во 2, 3 классах является контрольный урок в конце 4-го и 6-го полугодия.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДА ОБУЧЕНИЯ

По завершении 4 года обучения учащиеся должны уметь:

- точно соблюдать текст при исполнении;
- спокойно воспринимать реакцию зрителей, общаться с публикой;
- самостоятельно работать над ролью, корректировать ее исполнение от спектакля к спектаклю.

В течение учебного года педагог подготавливает с учеником не менее двух публичных выступлений – участие в концерте или в учебном спектакле.

Итогом творческой работы группы в 4 классе является контрольный урок в конце 8-го полугодия.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

Результатом освоения программы «Подготовка сценических номеров» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение работать в творческом коллективе: вежливо, тактично и уважительно относиться к партнерам по сцене;
- умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- навыков публичных выступлений;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- знания театральной терминологии;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыков по использованию театрального реквизита;
- знание основ техники безопасности при работе на сцене.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру;
- видеть, слышать, воспринимать;
- воображение и фантазия;
- чувство правды на сцене;
- вера в предлагаемые обстоятельства;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность;
- владение голосом, произношение;
- мышечная свобода и пластичность.

IV. Формы и методы контроля, система оценок.

На протяжении и в конце урока дается словесная характеристика работы каждого ребенка, его активности и участия на занятии. Результаты освоения программы могут демонстрироваться на открытых занятиях и концертах.

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Постановка сценических номеров» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных уроках, концертах.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, оценки за четверть ставятся на основании текущих и контрольных уроков.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков в конце 2,4,6, полугодий.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

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

Итоговая аттестация проводится в период итоговой аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На итоговую аттестацию составляется утверждаемое директором «СДШИ№1» расписание, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее чем за две недели до начала проведения итоговой аттестации.

Критерии оценки качества исполнения

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.

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети находятся на разных уровнях развития у каждой своих границ и возможности, поэтому в первую очередь, педагог должен помочь каждому обучающемуся поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. В работе над сценическими номерами, отрывками и учебным спектаклем, через творческое взаимодействие обучающегося и учителя этюдный метод

репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения позволяет педагогу максимально раскрыть творческую индивидуальность обучающегося. Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина. Необходимо воспитывать у обучающихся чувство ответственности за коллективную работу и выработать 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 «СДШИ №1» позволит обучающимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства. В связи с этим, педагог должен тщательно анализировать вместе с детьми каждое сценическое выступление и не допускать возникновения у обучающихся небрежности, неточности и актёрских штампов.

Список рекомендуемой литературы.

Рекомендуемый репертуар для сценических номеров.

1. «О любви и в шутку и всерьез» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»
2. «Вечная сказка» (по мотивам сказки Е.Шварца) из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа».
3. «Сапфиры принцесс» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с.
4. «Святочный калейдоскоп» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с.
5. «Венок из мертвых цветов» из сборника Давыдовой М., Агаповой И. Праздник в школе. Третье издание, Москва «Айрис Пресс», 2004 г.-333 с.
6. «Волшебник Изумрудного города» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»»
7. «Кошкин Дом» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»»
8. «Волшебные часы» из сборника Гуркова А.Н. «Школьный театр. Классные шоу-программы»/ серия «Здравствуй школа»»
9. Литературно-музыкальная гостиная «Ах, этот бал! краше не было бала» из сборника «Школьные вечера и мероприятия» (сборник сценариев)- Волгоград. Учитель, 2004г

Примерный репертуарный список пьес для отрывков и постановок.

- Уильям Шекспир: «Ромео и Джульетта», «Два веронца», «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой».
- Лопе де Вега: «Собака на сене», «Дурочка».
- Жан Батист Мольер: «Проделки Скапена», «Версальский экспромт».
- 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: «Два клена», «Красная шапочка», «Клад», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Снежная королева», «Принцесса и свинопас», «Золушка».
- Ю.Ким: «Чудеса на змеином болоте», «Иван Царевич».
- Дж.Родари: «Путешествие Голубой стрелы».
- Р.Орешник: «Летучкина любовь».
- Л.Петрушевская: «Чемодан чепухи, или быстро хорошо не бывает».
- Е.Исаева: «Про мою маму и меня».

VI. Список рекомендуемой учебной литературы

1. Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании: Сб. «В помощь семье и школе». – М.: Польза, 1911
2. Е.Б.Вахтангов. Сборник статей. – М.: ВТО, 1984
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: ГИТИС
4. Голубовский Б.Г. Наблюдение. Этюды. Образ: Учебное пособие. - М.: 1998
5. Ершов П.М. Технология актерского искусства. - М.: ТОО «Горбунок», 1992
6. Додин Л. Путешествие без конца. – СПб: Балтийские сезоны, 2009
7. Кнебель М.О. О методе действенного анализа пьесы и роли. – Любое издание.
8. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.: 1976
9. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М.: Терра, Спорт, 1998
10. Островский А.Н. «О театре». Записки, речи и письма / общ.ред. и вступ. статья
11. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. – М., 1963, с.96-103
12. Попов П. Театральная педагогика. О методе. Режиссура. // Я вхожу в мир
13. Рубб А. Эстрада и актер / Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: «Искусство», 2001
14. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Любое издание.
15. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Ч.1 и.2. – Любое издание.
16. Фильштинский Е. Открытая педагогика. – СПб: Балтийские сезоны, 2009

17. Фокин В. Беседы о профессии. – СПб: Балтийские сезоны, 2006
18. М.А. Чехов. О технике актера. – Любое издание.