

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района»

Рассмотрено
Методическим советом
Протокол 31.08.2023 №1

Утверждаю
Директор _____ Долгошеева Т.А.
Приказ от 31.08.2023 № 41-ОД

Принято Педагогическим
Советом
Протокол от 31.08.2023 №1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

**ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
Театральное исполнительное искусство**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ПОДГОТОВКА СЦЕНИЧЕСКИХ НОМЕРОВ»**

Санкт-Петербург
2023-2024 учебный год

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;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план;*
- *Содержание тем (видов работ);*

III. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

IV. Список литературы и средств обучения

Пояснительная записка

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

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Подготовка сценических номеров» Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа №45 Пушкинского района» разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной программе в области театрального искусства «Искусство театра», утвержденные Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 года №163, опирается на учебный план ДМШ №45, Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 «Порядок осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей».

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, 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 и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;

Срок реализации программы по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» составляет 7 лет (со 2 по 8 класс) для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет.

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа (со 2 по 8 класс).

Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- Выявление 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.
- Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи учебного предмета:

- Познакомить учеников с театром как видом искусства.
- Обеспечить учащимся постоянную сценическую практику.
- Развивать личностные и творческие способности детей.
- Снять психологические и мышечные зажимы.

- Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
- 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.
- 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
 - 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;
 - навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
 - партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
 - эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию;
 - 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.

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

- специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);

- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- учебную аудиторию (или зал) с ширмами, звуковой и видеоаппаратурой.
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная,

нескользящая 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

2- 8 класс (по 8-летней программе)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Подготовка концертных номеров	практические занятия	15	-	15
2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия	15		15
3.	Постановка спектаклей	практические занятия	36		36
4.	Итого:		66		66
5.	Консультации.	практические занятия	4 (6)		4 (6)
6.	Всего с консультациями:		70 (72)		70 (72)

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 конкурентоспособности 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.

Занятия могут проводиться 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени.

III. 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», «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»

IV. 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. Этюды. 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. Речи. 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