Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Тюмени «Детская школа искусств «Этюд»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по учебному предмету «Подготовка сценических номеров»

Срок реализации программы: 3 года Базовый уровень

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании театрального отделения Протокол №1 от «25» августа 2025 года

«Утверждено» Приказ директора МАУ ДО «ДШИ «Этюд» № 104-уч от «28» августа 2025 года

Авторы-разработчики: 1.Усова Е.А., преподаватель

Содержание программы

- 1. Пояснительная записка
- 2. Содержание учебного предмета
- 3. Требования к уровню подготовки учащихся
- 4. Формы и методы контроля
- 5. Методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса
- 6. Список литературы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Подготовка сценических номеров» разработана в соответствии требованиями к дополнительной общеразвивающей программе в области театрального искусства.

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс постановочной работы, 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, объем учебного времени.

Общая трудоемкость учебного предмета «Подготовка сценических номеров» при**3-летнем** сроке обучения составляет **52,5часов**, т.е. один год обучения - **17,5часов**.

Предмет	Подготовка сценических номеров
Срок обучения	3 лет
Режим занятий	1 раз в неделю
Рекомендуемая	20 минут
продолжительность урока	

Форма проведения учебных занятий

Предмет «Подготовка сценических номеров» проводится в форме практических мелкогрупповых занятий, численность группы- от 6 до 15 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Программа реализуется в очной форме. Дистанционное обучение может применяться в МАУ ДО «ДШИ «Этюд» частично, как дополнение к основной форме обучения, в целях обеспечения индивидуальных, образовательных потребностей обучающихся и с учетом педагогической целесообразности в следующих случаях:

- в случае освоения части образовательной программы с применением дистанционного обучения при реализации индивидуального учебного плана обучающегося;
- в случае длительной болезни, реабилитационного периода обучающегося (при отсутствии медицинских противопоказаний);
- в случае реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями;
 - -при организации внеаудиторной домашней работы обучающихся;
- -при реализации отдельных мероприятий в рамках программы творческой и культурнопросветительской деятельности.

Дистанционное обучение в МАУ ДО «ДШИ «Этюд» может осуществляться в отношении всего контингента обучающихся в отдельные периоды времени, когда проведение занятий в очной форме не представляется возможным по независящим от Учреждения причинам, а именно в следующих случаях:

- при угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по всей Российской Федерации либо на ее части.
- временное приостановление занятий в очной форме обучения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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.

Задачи учебного предмета:

- 1. Познакомить учащихся 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.

2. Содержание учебного предмета Учебно-тематический план 1-3 год обучения

№	Наименование темы	Количество часов			Формы		
п/п		Всего	Теория	Практика	контроля		
1.	Подготовка концертных	5	2	3	контр. урок		
	номеров.						
2.	Подготовка конкурсных	5	0,5	4,5	контр. урок		
	номеров.						
3.	Постановка спектакля.	7,5	1,5	6			
4.	Итого:	17,5	4	13,5			
	ИТОГО:17,5						

Содержание учебного плана

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.

Подготовка конкурсных номеров

Работа над конкурсными номерами имеет свои отличительные особенности. При работе надо учитывать, что психологическая нагрузка на учащегося 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, «держать удар».

Постановка спектаклей

Работа над учебным спектаклем - основной вид творческой деятельности в рамках программы «Театральное искусство», 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:

- разбор пьесы,
- распределение ролей,
- читка пьесы,
- этюдный метод,

- основной репетиционный процесс (создание и уточнение мизансценического рисунка, конкретизация сценической обстановки, разучивание музыкального материала, постановка танцев, пластики и т. д в зависимости от жанра и идеи режиссера),
 - прогоны (сцен, актов, спектакля в целом),
 - генеральные репетиции,
 - сценический показ.

3. Требования к уровню подготовки обучающихся

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 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.

4. Формы и методы контроля, система оценок.

Контроль знаний, умений и навыков учащихся 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.

Основными формами промежуточной аттестации является контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Подготовка сценических номеров».

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

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.

5. Методическое обеспечение учебного процесса Методические рекомендации преподавателям

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 культурнопросветительской 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.

Материально- техническое обеспечение

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:

- 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;
- использование сети Интернет;
- помещение для реквизита.

6. 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. Фильштинский 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