

Комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Калининграда
” Детская школа искусств им. П.И.Чайковского ”**

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области
музыкально – театрального искусства
«Музыкально – театральное искусство для детей старше 13 лет»

Срок обучения – 2 года

**ПО.01 Учебные предметы
художественно – творческой подготовки:**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01. УП.01. Сценическое мастерство**

Калининград

2025 г.

«Согласовано»

«Утверждаю»

Педагогическим советом
МАУ ДО
ДШИ им. П.И.Чайковского
Протокол № 60 от «01» апреля 2025 г.

Директор МАУ ДО
ДШИ им. П.И.Чайковского
Яковлева С.Т.
Приказ №71 «01» апреля 2025 г.

Организация – разработчик:
МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

Разработчик:
Савина Н.Л. – преподаватель МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 1.2. *Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся*
- 1.3. *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета*
- 1.4. *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 1.5. *Цели и задачи учебного предмета*
- 1.6. *Структура учебного предмета*
- 1.7. *Методы обучения*
- 1.8. *Материально-технические условия реализации учебного предмета*

2. Содержание учебного предмета

- 2.1. *Распределение учебного материала по годам обучения*
- 2.1. *Годовые требования по классам*

3. Требования к уровню подготовки учащихся

4. Формы и методы контроля. Система оценок

- 4.1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- 4.2. *Критерии оценок*

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1. *Методические рекомендации педагогам;*
- 5.2. *Организация самостоятельной работы учащихся.*

6. Список литературы

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Сценическое мастерство» разработана на основе «Рекомендаций по 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.

Учебный предмет «Сценическое мастерство» является основным в комплексе предметов предметной области «Музыкально-театральное искусство для детей старше 13 лет», использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков сольного пения, хорового пения, элементов художественного слова и сценического движения; включает в работу физический, эмоциональный и интеллектуальный аппарат ребенка.

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки. Знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия, способствует раскрытию творческого потенциала учащихся.

1.2. Сроки реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Срок освоения программы «Сценическое мастерство» для учащихся, поступивших в первый класс в возрасте 13-15 лет – два года. Продолжительность учебных занятий в год – 34 недели.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени составляет 68 часов максимальной учебной нагрузки. Из них 51 час – аудиторная нагрузка, 17 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Год обучения	1 год обучения	2 год обучения	Итого часов
Вид нагрузки в часах			
Аудиторная	51	51	102
Внеаудиторная (самостоятельная)	17	17	34
Максимальная учебная нагрузка	68	68	136

Обоснованием объема учебной нагрузки являются «Рекомендации по образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01 39/06 ГИ

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные.
Рекомендуемая учебная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия: 1 и 2 годы обучения – 1,5 часа в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1 и 2 годы обучения – 0,5 часа в неделю.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий. В группе от 4 до 10 человек. Рекомендуемая продолжительность академического часа – 40 минут.

1.5. Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета:

- Выявление одаренных детей в области театрального искусства;
- Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков;

Задачи учебного предмета:

- Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства);
- Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной творческой деятельности;
- Способствовать формированию у детей устойчивого интереса к театральному искусству;
- Развивать личностные и творческие способности детей;
- Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции;
- Снять психологические и мышечные зажимы;
- Развивать сценическое внимание;
- Научиться выполнять сценическую задачу, задачу режиссера;

- Понимать логику действия и самостоятельно искать приспособления в действии на сцене;
- Грамотно ориентироваться в сценическом пространстве;
- Иметь представление о событийном ряде, сквозном действии;
- Научиться понимать развитие образа в спектакле;
- Научиться чувствовать партнера на сцене и осознанно взаимодействовать с ним;
- Научиться анализировать предлагаемый материал и грамотно формулировать свои мысли;
- Развивать партнерские отношения в группе, взаимное уважение;
- Развивать эмоциональную сферу личности ребенка.

1.6. Структура программы учебного предмета

Структура программы содержит все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение предмета
- Распределение материала по годам обучения
- Требования к уровню подготовки учащихся
- Формы и методы контроля. Система оценок
- Методическое обеспечение учебного предмета

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

1.7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели в реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- Словесный (рассказ, беседа, объяснение)
- Наглядный (наблюдение, демонстрация)
- Практический (упражнения и тренинги, развивающие актерскую технику).

1.8. Материально-технические условия реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.

Оборудование учебного кабинета (№ 207): фортепиано, стол, стулья, методическая литература, нотная библиотека.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

2.1. Учебно-тематический план и содержание тем

1 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Актерские тренинги, отработка техники	урок	7,5	-	7,5
2	Основы сценического движения	урок	6	-	6
3	Основы сценической речи	урок	19	7	12
4	Работа над образом в спектакле	урок	25	10	15
5	Развитие памяти, внимания, фантазии	урок	9	-	9
6	Контрольный урок	урок	1,5	-	1,5
Всего			68	17	51

Главным направлением первого года обучения предмету «Сценическое мастерство», является приобщение подростков к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Учащиеся должны не только

запомнить и освоить ту или иную информацию, но и выразить свое отношение к ней. При помощи углубленных и подробных актерских тренингов научиться осознанно подходить к материалу музыкального спектакля, нотным и художественным текстам. Элементы сценической речи и сценического движения позволяют раскрыть физический и рече-голосовой потенциал ребенка. Органичное, осознанное существование на сценической площадке – вот основная задача первого года обучения.

Занятия проводятся один раз в неделю небольшими группами. Продолжительность занятия – 2 академических часа (80 минут), что составляет 68 часов аудиторного времени, 17 часов отводится на самостоятельную работу.

Тема 1. Актерские тренинги, отработка техники.

Органичное существование на сценической площадке. Подробные упражнения на освобождение мышц, мускульную свободу. Снятие психологических зажимов. Развитие умения быстро переключаться с одного предмета на другой, точно понимать свою сценическую задачу. Развитие наблюдательности через память физических действий, наблюдения за животными, людьми. Развитие эмоциональной и пластической выразительности.

Тема 2. Основы сценического движения

Умение грамотно распределяться в пространстве сценической площадки. Элементарно владеть своим телом (через мышечную свободу и мягкость). Понятие ритма, скорости, принципа передачи движения. Простейшие элементы физического действия. Умение работать в связке с партнером, взаимодействие. Ритмические упражнения.

Тема 3. Основы сценической речи

Рече-голосовые тренинги. Развитие дикции, дыхания, глоточной свободы. Работа с текстами. Развитие умения самостоятельно настраивать рече-голосовой аппарат.

Тема 4. Работа над образом в спектакле.

История персонажа. Биография персонажа. Логика действия на сцене. Выявление характера персонажа через собственную индивидуальность. Осознанное отношение к тексту, в том числе и в музыкальных произведениях

Тема 5. Развитие памяти, внимания, фантазии

Освоение техник, развивающих сценическое внимание, память. Умение грамотно и красиво излагать собственные мысли. Продолжение работы над образом персонажа музыкального спектакля через собственную фантазию.

2 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Работа над образом в спектакле	урок	28	10	18
2	Актерские тренинги	урок	9		9
3	Элементы сценического движения	урок	9		9
4	Элементы сценической речи. Речь в спектакле	урок	14,5	7	7,5
5	Развитие памяти, внимания	урок	6		6
6	Контрольный урок	урок	1,5		1,5
Всего			68	17	51

Основной задачей второго года обучения является выпуск музыкального спектакля, где учащиеся могут применить на практике навыки, полученные на занятиях. Работе над образом уделяется большее количество времени. Уделяется особое внимание органичному существованию на сцене, осознанной логике действия. Особый акцент делается на речь и мышечную свободу в спектакле. Подросток должен уметь не только выразительно существовать на сценической площадке, но и уметь объяснить и обосновать свое поведение в контексте предложенного материала.

Тема 1. Работа над образом в спектакле

Развитие персонажа через канву сценического действия. Сквозное действие. Самостоятельные решения и актерские предложения, вытекающие из собственной индивидуальности. Умение распределяться в предложенном материале, выполнять задачу режиссера

Тема 2. Актерские тренировки

Развитие способности самостоятельно готовиться к выходу на сценическую площадку. Самостоятельно проводить актерскую разминку. На практике применять «метод физических действий»

Тема 3. Элементы сценического движения

Умение работать с партнером и в группе на сценической площадке. Грамотно распределяться в любом сценическом пространстве. Элементарно владеть своим телом

Тема 4. Элементы сценической речи. Речь в спектакле

Продолжение рече-голосовых тренировок. Развитие умения самостоятельно готовить свой аппарат к работе на сценической площадке. Внятная и четкая дикция, хорошая подача звука в спектакле. Гигиена голоса.

Тема 5. Развитие памяти, внимания

Развитие умения концентрироваться на сценической площадке. Не терять внимания на протяжении всего действия спектакля. Уметь фиксировать для себя поставленные режиссером задачи и собственные актерские предложения. Творчески подходить к развитию образа. Грамотно формулировать свои мысли.

2.1. Годовые требования по классам

1 год обучения

По окончании первого года обучения учащиеся должны уметь самостоятельно ориентироваться в сценическом пространстве. Быть внимательными, органичными и сосредоточенными на сценической площадке во время тренировок и в процессе подготовки музыкального спектакля. Уметь самостоятельно подготовить и разобрать этюд, понимая, что такое «событие» и «действие». Уметь четко артикулировать и осознанно работать с текстами. Понимать, что такое взаимодействие с партнером. Иметь навык публичных выступлений и сценической культуры, навык воплощения сценических образов.

2 год обучения

По окончании второго года обучения учащиеся должны уметь самостоятельно готовить себя к публичным выступлениям, самостоятельно разминать тело и рече-голосовой аппарат. Осознанно подходить к работе над образом, понимать, что такое «сквозное действие» в процессе работы над спектаклем. Уметь четко выполнять поставленную режиссером задачу и вместе с тем проявлять свою индивидуальность, творческое начало, работая над образом. Особое внимание уделяется пластике и речи в спектакле, исполнению вокальных номеров. Учащиеся должны владеть элементарными умениями перехода с речи на вокал и наоборот, уметь работать с дыханием, иметь четкую дикцию, как в речи, так и в вокале, осознанно использовать выразительные средства, применяемые в музыкальном спектакле.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Сценическое мастерство» является приобретение следующих знаний, умений и навыков. Обучающийся должен:

- Знать основные жанры театрального искусства.
- Уметь использовать выразительные средства для работы в спектакле.
- Уметь использовать приобретенные технические навыки для решения исполнительских задач.
- Готовить самостоятельно готовить себя к сценическим выступлениям (спектаклям).
- Ответственно и творчески относиться к репетиционной работе, соблюдать театральную дисциплину.
- Иметь навыки публичных выступлений.
- Знать основные принципы работы над ролью.
- Уметь объяснить логику поведения персонажа, понимать, что такое «сквозное действие» в спектакле.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1 Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Требования к контрольным урокам:

1 год обучения, 1 полугодие

На контрольном уроке учащиеся демонстрируют приобретенные навыки актерской разминки и рече-голосового тренинга. Выполняют элементарные задания, включающие в себя элементы сценического движения

1 год обучения, 2 полугодие

На контрольном уроке учащиеся показывают самостоятельные этюды к музыкальному спектаклю, взятому в работу, начальные навыки работы над ролью. Объясняют события в эпизодах спектакля

2 год обучения, 1 полугодие

На контрольном уроке показываются эпизоды спектакля, где учащиеся в полной мере демонстрируют приобретенные навыки

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

На выпускном экзамене учащиеся показывают итоговый музыкальный спектакль/фрагмент музыкального спектакля или актерское исполнение литературного произведения, где демонстрируют умение использовать приобретенные выразительные средства для работы на сцене и технические навыки при решении исполнительских задач.

4.1 Критерии оценок

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

- **5 (отлично)** ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие. Выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме, с необходимой последовательностью действий. Проявляет творческую инициативу

- **4 (хорошо)** ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить

- **3 (удовлетворительно)** ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива практически отсутствует. Учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

- **2 (неудовлетворительно)** случай, связанный либо с отсутствием возможности актерской природы, либо с постоянными пропусками занятий, игнорированием выполнения домашней работы.

5. 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Дидактические материалы

- Наглядные учебно-методические пособия;
- Методические рекомендации;
- Наличие учебной литературы для детей и педагога

Материально-технические

- Учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил;
- Необходимое оборудование для работы в материале;
- Телевизор или компьютер;
- Проектор и экран;
- Диски, флеш карты;
- Видеотека;
- Наличие сети Интернет;
- Библиотечный фонд;

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. –Издательство Ленанд, 2021
2. Введенская Л.А. Словарь ударений для работников радио и телевидения – М., Феникс, 2012
3. Гиппиус С. «Актерский тренинг. Гимнастика чувств» М АСТ, 2017
4. Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. Издательство «Планета музыки». 2020.
5. Голуб И.Б. «Стилистика русского языка». Издательство Юрайт, 2022
6. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов. / Н.А.Зверева, Д.Г. Ливнев – М РАТИ-ГИТИС, 2014
7. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли М РАТИ-ГИТИС, 2022
8. Образцова Т. «Музыкальные игры для детей». Издательство «Т8» 2020
9. Роготнева А. В., Щедова Т.Л., Кочедыкова Н.А.: Театральная педагогика в начальной школе. Поурочные разработки. Издательство: Владос, 2018
10. Сазонова В. Театральная педагогика Ю.А. Завадского. Учебное пособие. Издательство Планета музыки, 2021 г.

Дополнительная

(В электронном виде)

1. А. Кузнецова «Лучшие развивающие игры для детей» М 1999
2. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского – М АСТ, 2010 – (золотой фонд актерского мастерства)
1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. М АСТ, 2010 (золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever/ М, РАТИ-ГИТИС, 2009
3. Венецианова М.А. Актерский тренинг. М, АСТ, 2010
4. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. СПб ГАТИ, 2007
5. Демидов, Н.В. Творческое наследие Т. 2: Искусство жить на сцене / Под ред. М.Н. Ласкиной. — СПб: Гиперион, 2004
6. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие. Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008.
7. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов. / Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев – М РАТИ-ГИТИС, 2008
8. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером. М АСТ, 2010
9. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли М

РАТИ-ГИТИС, 2005

3. М. Чехов «Тайны актерского мастерства. Путь актера» М 1996
10. Чехов М. А. Уроки профессионального актёра: на основе записей уроков, собранных и составленных Л. Х. Дюпре / Под ред. Д. Х. Дюпре. Пер. с англ. М. И. Кривошеева. М.: ГИТИС, 2011.

***Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины***

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой. [Электронный ресурс]. URL:
 - 1) <http://www.teatr-lib.ru/Library/Stanslavsky/selfwork/>;
 - 2) http://www.teatr-lib.ru/Library/Stanslavsky/T_3/ (дата обращения: 02.09.2021).
2. Демидов Н.В. Творческое наследие в 4 т. [Электронный ресурс]. URL:
 - 1) http://www.teatr-lib.ru/Library/Demidov/demid_1/;
 - 2) http://www.teatr-lib.ru/Library/Demidov/demid_2/ (дата обращения: 02.09.2021).
3. Чехов М.А. Литературное наследие в 2т. [Электронный ресурс]. URL:
 - 1) http://www.teatr-lib.ru/Library/Chahov_m/Nasled_1/;
 - 2) http://www.teatr-lib.ru/Library/Chahov_m/Nasled_2/