

Управление образования администрации Балтийского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха» города Балтийска

Одобрено на заседании
педагогического совета
Протокол №2
от «04» июня 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
«04» июня 2025 г.

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области театрального искусства
«Искусство театра»**

Нормативный срок освоения программы 5(6) лет

Возраст обучающихся: 10-12 лет

г. Балтийск, 2025 г.

Структура дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства "Искусство театра"

I. Пояснительная записка

II. Планируемые результаты освоения обучающимися общеобразовательной программы

III. Учебные планы:

Учебный план на 5 лет обучения; Учебный план на 6 лет обучения.

IV. Графики образовательного процесса:

График образовательного процесса на 5 лет обучения; График образовательного процесса на 6 лет обучения;

Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и итоговой аттестации, результатов освоения обучающимися образовательной программы

Критерии оценки при проведении промежуточной аттестации Форма и содержание итоговой аттестации

Фонды оценочных средств

V. Требования к условиям реализации программы

VI. Программа творческой, методической и культурно-просветительной деятельности школы. План работы.

VII. Программы учебных предметов.

1. Пояснительная записка

1.1. Настоящая дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра» (далее – ДПОП, программа «Искусство театра») в МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска (далее – Школа) является системой учебно-методических документов, сформированной на основе Федеральных государственных требований (далее – ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 157. Программа «Искусство театра» определяет цели, ожидаемые результаты, условия и пути реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, программы учебных предметов, систему и критерии оценки итоговой аттестации и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся. ДПОП «Искусство театра» определяет содержание и организацию образовательного процесса школы.

1.2. Программа «Искусство театра» направлена на:

- выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального искусства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Программа «Искусство театра» направлена на обеспечение преемственности основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области изобразительного искусства и обеспечивает сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

1.3. Программа «Искусство театра» ориентирована на:

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;
- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
- формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области театрального искусства;
- выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и

художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата.

1.4. Срок освоения программы для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

1.5. Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

«Искусство театра» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один год.

1.6. Школа имеет право реализовывать дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу «Искусство театра» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ. Программой «Искусство театра» предусмотрены каникулы для обучающихся: в течение учебного года в объеме не менее 4х недель.

1.7. При приеме на обучение по программе «Искусство театра» Школа проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие артистических и музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти.

1.8. Программа является основой для оценки качества образования. Освоение обучающимися программы «Искусство театра», разработанной образовательным учреждением на основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным учреждением.

1.9. Оценка качества образования по программе «Искусство театра» производится на основе ФГТ «Искусство театра» и включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Освоение обучающимися программы «Искусство театра», завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу «Искусство театра» в полном объеме, прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана. Для обучающихся, осваивающих программу «Искусство театра» с дополнительным годом обучения (5(6) класс) итоговая аттестация проводится по завершении полного 5(6) -летнего срока обучения. 1.10. Итоговая аттестация выпускников проводится в форме выпускных экзаменов в соответствии с Положением о «Порядке и формах проведения итоговой аттестации выпускников ДШИ им И.С. Баха разработанным на основании Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств», утвержденном приказом Министерства культуры Российской Федерации от 09 февраля 2012г. № 86, и утвержденным приказом руководителя образовательного учреждения.

1.11. Обучение по программе «Искусство театра» в Школе ведется на русском языке.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися ДПОП «Искусство театра»

2.1. Минимум содержания программы «Искусство театра» обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы театрально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

2.2. Результатом освоения программы «Искусство театра» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области театрального исполнительского искусства:

- знания профессиональной терминологии;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать образную музыкальную и пластическую характеристику через приемы сценического движения;
- умения анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- навыков владения основами актерского мастерства;
- навыков владения средствами пластической выразительности;

- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем;
- навыков тренировки психофизического аппарата;

в области теории и истории искусств:

- первичные знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знания основных средств выразительности театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знания основных этапов развития театрального искусства;
- первичные знания об истории возникновения жанров театрального искусства;
- знания отечественных и зарубежных произведений искусства в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знания театральной терминологии;
- первичные знания музыкальной грамоты, знания основных музыкальных жанров в их взаимосвязи с другими видами искусств.

2.3. Результатом освоения программы «Искусство театра» с дополнительным годом обучения, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области театрального исполнительского искусства:

- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- знания принципов построения этюда, его разновидностей и структуре;
- умения вырабатывать критерии целесообразности и логичности поведения в этюде;
- умения координировать свое положение в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;

в области теории и истории искусств:

- знания основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, музыкального, хореографического);
- первичных знаний об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знания основных тенденций в современном театральном искусстве и репертуаре театров;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства.

2.4. Результаты освоения программы «Искусство театра» по учебным предметам обязательной части должны отражать:

2.4.1. Театральные игры:

- знание видов и типов игр;
- знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации;
- умение объяснять правила проведения игры;
- умение координировать свои действия с участниками игры;
- навыки коллективного творчества при реализации события в игровом задании;
- навыки владения голосом, средствами пластической выразительности при создании игрового образа;
- навыки координации движений.

2.4.2. Основы актерского мастерства:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- знание профессиональной терминологии;
- знание основ техники безопасности при работе на сцене;
- 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;
- умение использовать полученные знания в создании характера сценического образа;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

2.4.3. Художественное слово:

- знание приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства;
- знание строения артикуляционного аппарата;
- знание основных норм литературного произношения текста;
- умение использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального исполнительства;
- умение работать с литературным текстом;
- умение устанавливать непосредственное общение со слушателями;
- навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
- навыки владения выразительными средствами устной речи;
- навыки по тренировке артикуляционного аппарата.

2.4.4. Сценическое движение:

- необходимые знания в области физической культуры и техники безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;
- знание технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- знание профессиональной терминологии;
- умение использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;
- умение использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- умение распределять движения во времени и пространстве;
- навыки владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

2.4.5. Танец:

- знание основной терминологии в области хореографического искусства;
- знание элементов и основных комбинаций классического и народного сценического танцев;
- знание средств художественной выразительности при создании образа в танцевальном жанре;
- знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных выразительных

средств;

- умение исполнять элементы и основные комбинации классического и народного сценического танцев;
- умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст;
- навыки по применению упражнений с целью преодоления технических трудностей;
- навыки исполнения элементов классического и народного сценического танцев.

2.4.6. Ритмика:

- умение эмоционально выразительно выполнять ритмические упражнения;
- умение согласовывать ритмические движения со строением музыкального произведения, распределять их во времени и пространстве;
- навыки выполнения парных и групповых упражнений.

2.4.7. Подготовка сценических номеров:

- 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;
- навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле.

2.4.8. Слушание музыки и музыкальная грамота:

- знание специфики музыки как вида искусства;
- знание музыкальной терминологии, актуальной для театрального искусства;
- первичные знания в области музыкального искусства (основные понятия, связанные с метром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, музыкальными жанрами, строением музыкальных произведений);
- умение воспринимать музыкальные произведения, анализировать их строение, определять художественно-образные и жанровые особенности;
- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для театрального искусства;
- умение различать тембры музыкальных инструментов;
- умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкальных произведений;
- первичные навыки по проведению сравнительного анализа музыкальных и театральных произведений в рамках основных эстетических и стилевых направлений в области театрального и музыкального искусства.

2.4.9. Беседы об искусстве:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;

- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

История театрального искусства:

- **знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;**
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным,

музыкальным, хореографическим);

- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

III. Учебные планы

3.1. Учебные планы ДПОП «Искусство театра» разработаны Школой в соответствии ФГТ и с учетом примерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации.

Учебные планы отражают структуру ДПОП «Искусство театра», определяют содержание и организацию образовательного процесса в Школе с учетом:

- обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области искусств;
- сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства;
- индивидуального творческого развития детей;
- социально-культурных особенностей города Балтийска и Калининградской области.

3.2. Учебные планы разработаны с учетом графиков образовательного процесса по реализуемой ДПОП «Искусство театра» и сроков обучения по этой программе:

- учебный план с нормативным сроком освоения 5 лет;
- учебный план дополнительного года обучения (6 класс).

Учебный план определяет перечень, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).

Школа может реализовывать ДПОП «Искусство театра» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.

ДПОП «Искусство театра» включает 4 учебных плана в соответствии со сроками обучения, обозначенными ФГТ.

3.3. Учебный план программы «Искусство театра» предусматривает следующие предметные области:

театральное исполнительское искусство; теория и история искусств и разделы:

консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация.

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

Вариативная часть расширяет и углубляет подготовку обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, получение обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков. Объем времени вариативной части, предусматриваемый Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, составляет 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.

3.4. При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5 лет *вариативная часть может включать следующие предметы: музыкальный инструмент, сольное пение, вокальный ансамбль, грим.*

При формировании Школой вариативной части, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий учтены исторические, национальные и региональные традиции в области театрального искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогическим работникам.

3.5. При реализации учебных предметов обязательной и вариативной частей предусмотрен объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определен с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не должна превышать 14 часов в неделю (без учета времени, предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на контрольные уроки, зачеты и экзамены, а также участия обучающихся в творческих и культурно-просветительских мероприятиях Школы).

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме групповых занятий численностью от 11 человек, мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек (по предмету «Подготовка сценических номеров» - от 2-х человек), индивидуальных занятий. К занятиям по учебным предметам «Основы актерского мастерства», «Подготовка сценических номеров» могут привлекаться обучающиеся из разных классов. Реализация данных учебных предметов может проходить в форме совместного исполнения сценической работы с обучающимися из разных классов.

3.6. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение ДПОП «Искусство театра» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, просмотры видеоматериалов, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Школы.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, конспектами лекций, аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету.

3.7. Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы.

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 144 часа при реализации ОП со сроком обучения 5 лет и 180 часов с дополнительным годом обучения. Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета

одной недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.

Школа создает условия для взаимодействия с другими образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы в области театрального искусства, в том числе и профессиональными, с целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения методической работы, получения консультаций по вопросам реализации программ, использования передовых педагогических технологий.

Учебный план
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области театрального искусства "Искусство театра" сок обучения – 5 лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, разделов и учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия(в часах)			Промежуточная аттестация (по учебным полугодиям)		Распределение по годам обучения				
		Трудоемкость часов	Трудоемкость часов	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольные уроки	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс
									Количество недель аудиторных занятий				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Структура и объем ОП	2689,5 – 2833,5	808,5	1864,5 – 1008,5									
	Обязательная часть	2194,5	561	1617					Недельная нагрузка в часах				
ПО.01.	Театральное исполнительское искусство	1633,5	346,5	1287									
ПО.01.УП.01.	Основы актерского мастерства	462	132	132	198		2,4,6,9	8	2	2	2	2	3
ПО.01.УП.02.	Художественное слово	247,5	82,5		66	99	2,4,8	6	1	1	1	1	1
ПО.01.УП.03.	Сценическое движение	264	132		132		4,6,8,10			1	1	1	1
ПО.01.УП.04.	Ритмика	33			33		2		1				
ПО.01.УП.05.	Танец	297		297			2,4,6,8		1	2	2	2	2
ПО.01.УП.06.	Подготовка сценических номеров	330			330		2,4,6	8	2	2	2	2	2
ПО.02.	Теория и история искусств	561	214,5	330									

ПО.02.УП.01.	Слушание музыки и музыкальная грамота	264	99		165		2,4,8,10	6	1	1	1	1	1
ПО.02.УП.02.	Беседы об искусстве	99	33	66			2,4		1	1			
ПО.02.УП.03.	История театрального искусства	198	99	99			6,8,9				1	1	1
Аудиторная нагрузка по обязательной части				1617					9	10	10	10	11
В.00.	Вариативная часть	495	247,5	247,5									
В.01.УП.02	Вокальный ансамбль	247,5	82,5	165			2,4,6,8,10		1	1	1	1	1
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части				1864,5					10,5	11,5	11,5	11,5	12,5
Максимальная учебная нагрузка в часах в неделю по годам обучения									12,5	15,5	15,5	15,5	16,5
К.03.00.	Консультации	144		144					Годовая нагрузка в часах				
К.03.01.	Основы актерского мастерства				10				2	2	2	2	2
К.03.02.	Художественное слово				10				2	2	2	2	2
К.03.03.	Сценическое движение				4					1	1	1	1
К.03.04.	Ритмика				1				1				
К.03.05.	Танец				9				1	2	2	2	2
К.03.06.	Подготовка сценических номеров				90				18	18	18	18	18
К.03.07.	Слушание музыки и музыкальная грамота				5				1	1	1	1	1
К.03.08.	Беседы об искусстве			2					1	1			
К.03.09.	История театрального искусства			3							1	1	1
К.03.11.	Вокальный ансамбль				5					1	1	1	2
А.04.00.	Аттестация	Годовой объем в неделях											
ПА.04.01.	Промежуточная	4							1	1	1	1	

	(экзаменационная)												
ИА.04.02.	Итоговая аттестация	2											2
ИА.04.02.01.	Исполнение роли в сценической постановке	1											
ИА.04.02.02.	История театрального искусства	1											
Резерв учебного времени		5							1	1	1	1	1

Пояснительная записка к учебным планам ДШИ им. И.С.Баха
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области театрального искусства
"Искусство театра"

Срок обучения – 5 лет

1. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек, мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по учебному предмету "Подготовка сценических номеров" - от 2-х человек), индивидуальные занятия.

2. К занятиям по учебным предметам "Основы актерского мастерства", "Подготовка сценических номеров" могут привлекаться обучающиеся из разных классов. Реализация данных учебных предметов может проходить в форме совместного исполнения сценической работы с обучающимися разных классов.

3. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебным предметам "Ритмика", "Танец", учебному предмету вариативной части "Вокальный ансамбль" в объеме 100% от аудиторного времени и консультациям по перечисленным учебным предметам в объеме 100% от аудиторного времени.

4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом:

"Основы актерского мастерства" - 1-2 классы – 0,5 часа в неделю, 3-5 классы - 1 час в неделю;

"Художественное слово" - 0,5 часа в неделю; "Сценическое движение" - 1 час в неделю;

"Слушание музыки" - с 1-4 классы – 0,5 часа в неделю, 5 класс – 1 час в неделю;

"Беседы об искусстве" - 0,5 часа в неделю; "История театрального искусства" - 1 час в неделю.

Учебный план Детской школы искусств им. И.С.Баха

на дополнительный год обучения (6 класс)

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программ области театрального искусства

"Искусство театра"

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, учебныхпредметов и разделов	Максимальная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия(в часах)			Промежуточная аттестация (по учебным полугодиям)		Распределение по годам обучения	
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольныеуроки	Экзамены	1-е полугодие	2-е полугодие
Количество недель аудиторных занятий										
11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Структура и объем ОП	579-795	198-297	399-498						
	Обязательная часть	579	198	399					Недельная нагрузка в часах	
ПО.01.	Театральное исполнительское искусство	445,5	148,5	297						
ПО.01.УП.01.	Основы актерского мастерства	198	99		99		11		3	3
ПО.01.УП.02.	Художественное слово	66	33			33		12	1	1
ПО.01.УП.03.	Сценическое движение	49,5	16,5		33		11		1	1
ПО.01.УП.04.	Ритмика	-	-						-	-
ПО.01.УП.05.	Танец	66			66				2	2
ПО.01.УП.06.	Подготовка сценических номеров	66			66		11		2	2
ПО.02.	Теория и история искусств	115,5	49,5	66						

ПО.02.УП.01.	Слушание музыки и	49,5	16,5		33		11		1	1
--------------	-------------------	------	------	--	----	--	----	--	---	---

	музыкальная грамота									
ПО.02.УП.02.	Беседы об искусстве	-	-	-						
ПО.02.УП.03.	История театрального искусства	66	33	33			11		2	2
Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:				363					11	11
Максимальная нагрузка по двум предметным областям:		561							15	15
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по двум предметным областям:							5	1		
В.00.	Вариативная часть	198	99	99						
В.03.	Вокальный ансамбль	66	33		33		11		1	1
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:				462					14	14
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части:		759							19	19
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:							8	1		
К.03.00.	Консультации	36		36					Годовая нагрузка в часах	
К.03.01.	Основы актерского мастерства				6				3	3
К.03.02.	Художественное слово					6			3	3
К.03.03.	Сценическое движение				6				3	3
К.03.04.	Ритмика				-					
К.03.05.	Танец				4				2	2
К.03.06.	Подготовка сценических номеров				8				4	4
К.03.07.	Слушание музыки и музыкальная грамота				2					2

К.03.08.	Беседы об искусстве			-						
К.03.09.	История театрально го искусства		4							4

А.04.00.	Аттестация	Годовой объем в неделях								
ИА.04.01.	Итоговая аттестация	2								2
ИА.04.01.01.	Исполнение роли в сценической постановке	1								
ИА.04.01.02.	История театрального искусства	1								
Резерв учебного времени		1								1

Пояснительная записка к учебным планам ДШИ им. И.С.Баха
на дополнительный год обучения (6 класс)
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области театрального искусства "Искусство театра"

1. При реализации образовательной программы устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: групповые занятия – от 11 человек, мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек (по учебному предмету "Подготовка сценических номеров" - от 2-х человек), индивидуальные занятия.
2. К занятиям по учебным предметам "Основы актерского мастерства", "Подготовка сценических номеров" могут привлекаться обучающиеся из разных классов. Реализация данных учебных предметов может проходить в форме совместного исполнения сценической работы с обучающимися разных классов.
3. Аудиторные часы для концертмейстера предусматриваются по учебным предметам "Ритмика", "Танец", учебному предмету вариативной части "Вокальный ансамбль" в объеме 100% от аудиторного времени и консультациям по перечисленным учебным предметам в объеме 100% от аудиторного времени.
4. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального общего и основного общего образования, реального объема активного времени суток и планируется следующим образом:
"Основы актерского мастерства" - 1 час в неделю;
"Художественное слово" - 1 час в неделю; "Сценическое движение" - 0,5 часа в неделю; "Слушание музыки" - 0,5 часа в неделю;
"История театрального искусства" - 1 час в неделю.

График образовательного процесса

УТВЕРЖДЕН

Директор МБУ ДО «ДШИ им. И.С.
Баха» г. Балтийска

Срок обучения – 5 лет

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
области музыкального искусства
"Искусство театра"

1. График образовательного процесса																																2. Сводные данные по бюджету времени в неделях																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Классы	Сентябрь					Октябрь					Ноябрь					Декабрь					Январь					Февраль					Март					Апрель					Май					Июнь					Июль					Август				24 – 31	Аудиторные	Промежуточная аттестация	Резерв учебного времени	Итоговая аттестация	Каникулы	Всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Обозначения:

Аудиторные занятия

Резерв учебного
времени

Промежуточная аттестация

Итоговая аттестация

Каникулы

График образовательного процесса

УТВЕРЖДЕН
Директор МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха»
Г. Балтийска
14.06.2022 года

Срок обучения – 6 лет

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области искусств
"Искусство театра "

1. График образовательного процесса																																						2. Сводные данные по бюджету времени в неделях																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Классы	Сентябрь					Октябрь					Ноябрь					Декабрь					Январь					Февраль					Март					Апрель					Май					Июнь					Июль					Август					Аудиторные	Промежуточная аттестация	Резерв учебного времени	и-тоговая	Каникулы	Всего																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Обозначения

Аудиторные занятия

Резерв учебного
времени

Промежуточная аттестация

Итоговая
аттестация

Каникулы

III. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусства театра»

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:

«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2»

Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении:

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.

Критерии оценки для различных форм аттестации:

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено свободное владение материалом, объём знаний соответствует программным требованиям.

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие технические и стилистические неточности. Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. Учащийся в целом обнаружил понимание материала.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрации достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, небразное исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных тем.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены значительные пробелы в усвоении темы.

Оценка качества реализации ОП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости ОУ могут использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, зачеты, контрольные просмотры, концертные выступления. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде письменных работ, устных опросов, просмотров сценических работ, театральных постановок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании Школы.

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработаны с учетом ФГТ. Школа разработала критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены педагогическим советом Школы.

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображает ФГТ, соответствует настоящей программе, ее целям и задачам программы, а также учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в

области театрального искусства.

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки выставляются по каждому изучаемому учебному предмету. Оценки обучающимся могут выставляться и по окончании четверти.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются Школой самостоятельно на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

- 1) Исполнение роли в сценической постановке;
- 2) История театрального искусства.

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

Требования к выпускным экзаменам определены в Положении Школы об итоговой аттестации.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знание профессиональной терминологии;
- знание истории возникновения театральных жанров;
- знание основных периодов развития театрального искусства;
- знание основ безопасной работы на сцене и в зале;
- умение создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- умение пользоваться различным реквизитом;
- навыки владения приемами актерского мастерства для создания художественного образа в театральном (сольном или групповом) номере;
- навыки репетиционной работы;
- наличие кругозора в области театрального искусства и других видов искусств. Критерии оценки для различных форм аттестации:

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае, если задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к материалу для достижения наиболее убедительного воплощения художественного замысла. Выявлено свободное владение материалом, объём знаний соответствует программным требованиям.

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том случае, когда учеником демонстрируется достаточное понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, однако допущены небольшие технические и стилистические неточности. Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность выполненного задания. Учащийся в целом обнаружил понимание материала.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрации достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в усвоении отдельных тем.

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за грубые технические ошибки и плохое владение материалом. Выявлены значительные пробелы в усвоении темы.

7. Программа творческой, методической и культурно-просветительной деятельности образовательного учреждения

Культурно-просветительская деятельность школы – одно из приоритетных направлений

работы Школы и является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она исполняет роль средств обучения и воспитания учащихся, оказывает благотворное влияние на развитие музыкально-эстетических вкусов, способствует развитию гармоничной личности.

Программа культурно-просветительской деятельности является составной частью образовательной программы школы по реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства. Программа культурно-просветительской направлена на:

- всестороннее развитие учащихся;
 - создание условий для музыкально-художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
 - обеспечение высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;
 - создание в образовательном учреждении комфортной, развивающей образовательной среды и позитивной творческой атмосферы, обстановки доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 - организацию культурно-просветительской деятельности обучающихся путем проведения различного рода мероприятий (проектов, концертов, творческих вечеров, акций, выставок, театрализованных представлений и др.);
 - подготовку и участие обучающихся для выступления в концертно-просветительских мероприятиях, разнообразных проектах, творческих мастерских (лабораториях) и пр. для обеспечения духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности;
- организацию культурно-просветительской деятельности совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.

Цель программы культурно-просветительской деятельности:

Формирование устойчивой мотивации к внеурочной культурно-просветительской, концертной и конкурсной деятельности, умение сочетать в ней разнообразные исполнительские навыки. Формирование исполнительской свободы, артистизма, творческой сценической индивидуальности.

Задачи программы культурно-просветительской деятельности:

- всемерное расширение кругозора учащихся;
- формирование художественно-эстетических вкусов и предпочтений учащихся;
- развитие у учащихся духовно-нравственных основ поведения;
- формирование у учащихся толерантного отношения к культурам различных народов, стилевым традициям различных национальностей;
- формирование у учащихся устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование у учащихся опыта творческого общения и навыков творческой деятельности;
- развитие общекультурных и специальных компетенций обучающихся ДШИ в области исполнительского искусства;
- пробуждение у детей интереса к искусству и творческой деятельности;
- воспитание потребности к самореализации через исполнительскую деятельность;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности путем участия в мероприятиях концертно-просветительского плана (концертах, проектах и пр.);
- организация эффективной самостоятельной творческой работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей);
- планирование, структурирование и оптимизация культурно-просветительской деятельности ДШИ.

Учитывая непростую для современного общества морально-психологическую ситуацию, сложившуюся в социальной среде, администрация и коллектив ДШИ продумали и отработали оптимальные методы культурно-просветительской работы, которые направлены на развитие

духовности детей, приобщение их к лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения:

- широкое привлечение преподавателей и обучающихся к использованию межпредметных связей в организации концертно-просветительской деятельности;
- развитие и внедрение проектной деятельности в виде общешкольных проектов, объединяющих все предметы ДШИ (цикл мероприятий «Интерпретация», Этнокультурный проект др.);
- объединение традиционных методов с современными технологиями преподавания музыкального искусства;
- внедрение электронно-цифровых и мультимедийных технологий в процессе образовательной деятельности;
- активная реализация образовательной деятельности в рамках международного сотрудничества.

Для осуществления успешной культурно-просветительской деятельности Школа проводит музыкально-тематические мероприятия в районных детских садах, социальных центрах и общеобразовательных школах. Таким образом, Школа активно сотрудничает учреждениями образования, культуры и специализированные учреждения Балтийского городского округа и Калининградской области.

Школа является инициатором многих проектов, часто играет направляющую роль при их разработке и реализации. В школе реализуются проекты «Школа – Колледж - ВУЗ», «Балтика встречает друзей», «Детская филармония».

В школе проходят международные конкурсы юных музыкантов имени И.С. Баха и конкурс детского творчества «Ангел Рождества», областной конкурс теоретиков «Бесконечное приближение», открытый областной конкурс «Играй, баян!».

С целью реализации творческой и культурно-просветительской деятельности в ДШИ создаются учебные творческие коллективы (ансамбли, группы и др.), которые активно участвуют в различных конкурсах, фестивалях и проектах как на городском, так и международном уровнях.

Таким образом, культурно-просветительская деятельность благотворно влияет на развитие личности в социокультурном пространстве, а именно способствует формированию, воспитанию и развитию творческой, культурной, высоко эрудированной и гармонично развитой личности, обладающей навыками и способностями в области искусства.

При реализации программы «Искусство театра» в Школе организовано осуществление *методической деятельности*. Она направлена на совершенствование образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности обучающегося. С этой целью в образовательном учреждении создан художественный и методический совет на базе соответствующих специальностей отделов и методических секций. Деятельность отделов находится во взаимодействии на различных уровнях – методической, концертной, проектной деятельности

Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам.

Методическая работа призвана решать следующие задачи:

- организация активного участия членов педагогического коллектива в планировании развития учреждения и его реализации, а также в инновационной, опытно-экспериментальной деятельности школы;
- обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала преподавателей;
- экспертно-диагностическое и аналитическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса;
- изучение и внедрение инноваций в области образования и воспитания;
- изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта;
- изучение и распространение новых методик, технологий, программ, учебников и др.;
- реализация решений педагогического совета по методическим вопросам;
- организация выставок научно-методической и учебно-методической литературы;
- методическая помощь молодым преподавателям.

Программа творческой, культурно-просветительской и методической деятельности включает в себя мероприятия, имеющие периодический, системный характер. Данная программа включается ежегодно в единые планы работы Школы на учебный год.

Примерный перечень мероприятий и форм работы в рамках методической деятельности:

- создание педагогами методических разработок и рекомендаций (например, к самостоятельной работе учащихся), написание методических работ различных жанров, способствующих повышению качества образовательного процесса,
- участие в конкурсах педагогического мастерства, научно-методических конференциях, семинарах, педагогических чтениях (внутришкольных, городских, районных, областных и региональных),
- разработка и коррекция учебных программ,
- разработка дидактических материалов по предметам.

(конкретный перечень составляется ежегодно в едином плане работы школы)

Материально-технические условия реализации программы «Искусство театра» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ.

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы «Искусство театра» Школой обеспечено необходимыми учебными аудиториями, специализированными кабинетами и включает в себя:

- специально оборудованное помещение (концертный зал) с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);
- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
- библиотеку,
- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, ширмами,

звуковой аппаратурой для занятий по учебному предмету «Основы мастерства актера»;

- артистическую комнату.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 6 кв.м.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве», «История театрального искусства» оснащены пианино или роялем, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

В Школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного реквизита, приобретения (пошива) костюмов.

Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем учебным предметам учебного плана. Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история искусств» обеспечивается каждый обучающийся.

Реализация программы «Искусство театра» обеспечена педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета.

Перечень мероприятий в рамках творческой и культурно-просветительской деятельности, в которых принимают участие учащиеся и преподаватели программы:

- Курсы повышения квалификации преподавателей ДШИ по театральным дисциплинам,
- Совместные проекты программы с другими отделами и отделением Школы,
- Концертные выступления на площадках города,
- Посещение обучающимися филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др. (конкретный перечень составляется ежегодно в едином плане работы школы)

Примерный перечень мероприятий и форм работы в рамках методической деятельности:

- Создание педагогами методических разработок и рекомендаций (например, к самостоятельной работе учащихся),
- Написание методических работ различных жанров, способствующих повышению качества образовательного процесса,
- Участие в конкурсах педагогического мастерства, научно-методических конференциях, семинарах, педагогических чтениях (внутришкольных, городских, районных, областных и региональных),
- Разработка и коррекция учебных программ,
- разработка дидактических материалов по предметам.

(Конкретный перечень составляется ежегодно в едином плане работы Школы).

5. Программы учебных предметов

ПО.01.УП.01 «Основы актерского мастерства»

ПО.01.УП.02 «Художественное слово»

ПО.01.УП.03 «Сценическое движение»

ПО.01.УП.04 «Ритмика»

ПО.01.УП.05 «Танец»

ПО.01.УП.06 «Подготовка сценических номеров»

ПО.02.УП.01 «Слушание музыки и музыкальная грамота»

ПО.02.УП.02 «Беседы об искусстве»

ПО.02.УП.03 «История театрального искусства» В.01.УП.02 «Вокальный ансамбль»

График образовательного процесса

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5 лет продолжительность учебного года с первого по четвертый классы составляет 39 недель, в пятом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. При реализации программы «Искусство театра» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в пятом классе составляет 39 недель, в шестом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели.

В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников должна быть направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных профессиональных ОП.

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А.Решетнева
14 июня 2022 год

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

**Предметная область
ПО.01. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО**

**ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.01.УП.01., ПО.01.УП.02.
ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА**

Балтийск 2022г.

Разработчик: **М.В.Носова**, заведующая театральным отделением Детской школы искусств имени Н.Г.Рубинштейна города Москвы, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства – ГИТИС, режиссер

Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **О.И.Кожурина**, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

Рецензенты:

И.А.Бочарниковс, преподаватель кафедры мастерства актера Школы-студии (института) имени Вл.И.Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А.П. Чехова

Н.М.Тимофеева, методист по учебным дисциплинам в области искусства Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства», заслуженная артистка Российской Федерации

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план и содержание тем;

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

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой методической и учебной литературы;
- Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов предметной области «Театральное исполнительское искусство», использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; включает в работу и физический, и 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 выявлению творческого потенциала учащегося.

2. Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок освоения программы «Основы актерского мастерства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на один год (6-й класс).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Основы актерского мастерства».

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет

Классы/количество часов	1-5 классы	6 класс
	Количество часов	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	495	198
Количество часов на аудиторную нагрузку	330	99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	165	99
Консультации	38	6

Таблица 2

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет

Класс	Количество часов в неделю
1	1
2, 3, 4	2
5	3
6	3

40

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе).

5. 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:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).

2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

3. Познакомить учеников с театром как видом искусства.

4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.

5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

6. Развивать личностные и творческие способности детей.

7. Снять психологические и мышечные зажимы.

8. Научить в области актёрского мастерства:

- владеть всеми видами сценического внимания;
- снимать индивидуальные зажимы;
- видеть, слышать, понимать;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
- выполнять сценическую задачу;
- органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
- оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
- мыслить и действовать на сцене;
- взаимодействовать с партнером на сцене;

- владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

9. Дать основные теоретические понятия:

- о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
- о создании сценария этюда и форме его написания;
- о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
- о событии и событийном ряде;
- о втором плане роли и внутреннем монологе;
- о сюжете и его структуре;
- о роли жанра и стиля в драматургии;
- об особенностях различных школ актерского мастерства:

а) элементы системы К.С.Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие;

б) М.А.Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль.

42

- уметь пользоваться профессиональной лексикой.

10. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой лаборатории:

- 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.

11. Развивать в процессе постановочной работы:

- 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.

43

6. Обоснование структуры учебного предмета «Основы актерского мастерства»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится раздел 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).

8. Описание материально-технических условий 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.

Дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия,
- методические рекомендации,
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- кабинет, соответствующий СГН;
- стол, стулья;
- магнитофон, DVD проигрыватель;

- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- 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

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими предметами театрального направления («Художественное слово», «Беседы об искусстве», «Сценическое движение», «Танец», «Вокал» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

45

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателями.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

1 класс (по 5-летней программе)

Таблица 3

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие.	урок	1	-	1
2. Актерские тренинги и упражнения					
2.1.	Мускульная свобода. Освобождение мышц	урок	6	2	4
2.2.	Развитие актерского внимания	урок	7	2	5
2.3.	Фантазия и воображение	урок	7	3	4
3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства					
3.1.	Сценическое действие	урок	13	5	8
3.2.	Предлагаемые обстоятельства	урок	11	5	6
3.3.	Темпо-ритм	урок	9	4	5
4.	Посещение театров, концертов, музеев	Мастер- классы	12 46	12	-
5.	Итого:		66	33	33
6.	Консультации	Урок, мастер- класс	6	-	6
7.	Всего с консультациями:		72	33	39

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» в 1 классе по 5-летней программе или в 3 классе по 8-летней программе является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы посещения

театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней.

Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе.

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий.

Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Занятия проводятся 1 раз в неделю небольшими группами. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут), что составляет 33 часа аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы.

Тема 1. Введение

1.Беседа-знакомство.

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки⁴ концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть?

2. Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств.

Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, — вот что такое театр.

В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура (декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и в

драме), и литература (текст, на котором строится драматическое представление), и искусство актерской игры и т. д.

3. Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра.

Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера».

4. Театр - искусство коллективное.

Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

5. Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Тема 2.1. Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене. 48

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

1. Работа с дыханием.

Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.

4. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.

5. Перекал напряжения из одной части тела в другую.

6. Снятие телесных зажимов.

Тема 2.2.

Внимание (сценическое внимание) – очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

1. Зрительная и слуховая память.

2. Эмоциональная и двигательная память.

3. Мышечная и мимическая память.

4. Координация в пространстве.

Тема 2.3.

Воображение и фантазия. Воображение – ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к. именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с которой они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления.

1. Импровизация под музыку.

49

2. Имитация и сочинение различных необычных движений.

3. Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)

4. Примеры упражнений:

а) «воображаемый телевизор»

Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.

б) стол в аудитории - это:

– королевский трон,

- аквариум с экзотическими рыбками,
- костер,
- куст цветущих роз.

в) передать друг другу книгу так, как будто это:

- кирпич,
- кусок торта,
- бомба,
- фарфоровая статуэтка и т. д.

г) взять со стола карандаш так, как будто это:

- червяк,
- горячая печёная картошка,
- маленькая бусинка.

д) «Скульптор и Глина»

Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Тема 3.1.

Действие как основа сценического искусства.

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны — «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий — «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец.

1. Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами)

Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия.

а) логичный подбор предметов – выполнить с ними действие (швабра – тряпка – ведро), (карандаш – бумага – ластик), (ножницы – бинт – плюшевый заяц);

б) хаотичный подбор предметов – придумать логичное действие, используя данные предметы (ведро – бумага – плюшевый заяц), (тряпка – карандаш – ножницы), (швабра – бинт – ластик).

2. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД)

Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя».

Основные вопросы в работе над внутренним действием – что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Тема 3.2.

Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:

- **обстоятельства места** – где происходит действие,
- **обстоятельства времени** – когда происходит действие,
- **личные обстоятельства** – кто действует,
- **ситуативные обстоятельства** – чем живет человек в данной ситуации:

- откуда пришел?
- зачем пришел?
- куда направляюсь?
- чего хочу?
- что мешает добиться желаемого?

Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

1. «Если бы....»

Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами.

Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д.

2. «Я в предлагаемых обстоятельствах»

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства.

3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами

Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное, целеустремленное, органичное действие, делает его более интересным.

Тема 3.3. Темпо-ритм

Темп – это скорость исполняемого действия.

Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.

Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.

Шкала темпо-ритмов:

№№1,2 –пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия;

№№ 3, 4 – оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию;

№ 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий;

№ 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм;

№ 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – бурная радость;

№№ 8, 9 – энергичное действие, сильное возбуждение;

№ 10 – хаос, безумие, суета, паника.

2. Темпо-ритм внешний и внутренний

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в школу).

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению. Бегу на уроке физкультуры, а мечтаю о подарках на день рождения).

3. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм

Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.).

4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определенной скоростью (убрать со стола посуду со скоростью №№1, 5, 10 и т.д.).

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в учениках их природной органики, развитие актёрских данных. Элементы психофизической техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга учащимися осваиваются легче, а какие вызывают трудности.

Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренинги.

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удерживать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

Итогом творческой работы группы в 1 классе 5-летнего обучения или в 3 классе 8-летнего обучения являются:

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.

2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера.

2 класс (по 5-летней программе)

Таблица 4

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельн ая работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения.					
1.1.	Атмосфера	урок	4	-	4
1.2.	Ощущение пространства	урок	4	-	4
1.3.	Импровизация	урок	4 54	-	4
1.4.	Мизансцена	урок	4	-	4
1.5.	Внутренний монолог. Второй план	урок	8 (12)	4 (8)	4
1.6.	Овладение словесным действием	урок	10 (14)	4 (8)	6
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	урок	8 (10)	2 (4)	6
2.2.	Оценка факта. Этюды на событие	урок	12 (16)	4 (8)	8

2.3.	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	урок	6 (8)	2 (4)	4
2.4.	Этюды - наблюдения	урок	14 (20)	6 (12)	8
2.5.	Одиночные этюды на зону молчания	урок	8 (10)	2 (4)	6
2.6.	Этюды на рождение слова		12 (16)	4 (8)	8
3.	Посещение театров, концертов, музеев.	Мастер-класс	5 (10)	5 (10)	-
4.	Итого:		99 (132)	33 (66)	66
5.	Консультации:	Урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		107(140)	33 (66)	74

На данном этапе обучения самым важным направлением является достижение осмысленного существования учащихся на сценической площадке. И в тренингах и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы (по 8-летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год.)

Тема 1.1.

Атмосфера - окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются события.

Упражнения на столкновение атмосфер, например: абитуриенты ждут результаты экзамена - атмосфера общая, все нервничают, волнуются, пытаются поддержать друг друга. Выходит педагог и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.

Тема 1.2.

Ощущение пространства. Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над

ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня».

Тема 1.3.

Основным методом обучения является **импровизация**, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления. Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию – воздействию словом.

Тема 1.4.

Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна быть действенной, «говорящей».

Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы. Овладеть логикой построения мизансцены. Запомнить основные правила сценического этикета никогда не вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

Тема 1.5.

Внутренний монолог - мысли и чувства, обращенные к себе.⁵⁶

Второй план – это всегда личная действенная задача, отвечающая на вопрос «Что я хочу?».

Первый план – это тактика поведения, т.е. что я делаю, для того чтобы получить то, что я хочу.

Примерное упражнение: "Ум, чувства, тело". Придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его "умом", кто – "чувствами", кто – "телом". Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распределены роли между партнерами, и они стали "частями" участника, они

должны поделиться с ним своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом.

Тема 1.6.

Овладение словесным действием. Умение действовать словом приобретается в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные действия не отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия.

Этюды - это основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. С этого года обучения и дальше в содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события.

Тема 2.1.

Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?»

Тема 2.2.

Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение.

Событие – это некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние.

Оценка факта состоит из двух частей – фиксация факта и реакция на факт.

Темы 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.

Примерные задания и темы этюдов:

На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет этого мальчика, который сидит к тебе спиной.

Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?»

...

Этюды – наблюдения

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»...
2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»...
3. Пародии: «Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии друг на друга»...

Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?»...

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело»....

Итогом творческой работы группы во 2 классе 5-летнего обучения или в 4 классе 8-летнего обучения является публичный показ этюдов.

1 полугодие: этюды на достижение цели, этюды на органическое молчание, «этюды-наблюдения» за животными.

2 полугодие: «этюды – наблюдения» за людьми, этюды на событие, этюды на рождение слова.

3 класс (по 5-летней программе)

Таблица 5

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка 58	Самостоятельные занятия	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Сценическое общение. Коллективная согласованность	урок	4	-	4
1.2.	Взаимодействие с партнером. Контакт	урок	6	-	6
1.3.	Импровизация с партнером на музыку	урок	4	-	4
1.4.	Импровизация с партнером на заданную тему	урок	6	-	6

1.5.	Психологический жест	урок	4	-	4
1.6.	Конфликт. Приспособления. Тактика	урок	6	-	6
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Парные этюды на зону молчания	урок	8 (12)	4 (8)	4
2.2.	Парные этюды на рождение фразы	урок	12 (16)	4 (8)	8
2.3.	Парные этюды на наблюдения	урок	10(14)	4(8)	6
2.4.	Этюды на картину	урок	12 (18)	6 (12)	6
2.5.	Этюды на музыкальное произведение	урок	10 (14)	4 (8)	6
2.6.	Этюды на мораль басни	урок	12 (18)	6 (12)	6
3.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	5 (10)	5 (10)	-
4.	Итого:		99 (132)	33 (66)	66
5.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		107 (146)	33 (66)	74

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия - психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как

основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса.

В тренингах продолжать использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д. Упражнения на действенный жест - вместо фразы рождается жест, например: «Не трогай меня!», «Давай быстрее!», «Не шуметь!». На психологический жест – контраст слова и жеста: «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. Актерская интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы (по 8-летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год).

Примерные задания и темы этюдов

Парные этюды на зону молчания:

«Предлагаемые обстоятельства таковы, что Новый год вы встречаете вдвоем, но вы в ссоре».

60

«На контрольной попытаться списать ответы у очень вредного соседа по парте».

Важно, чтобы в этом задании было оправдано молчание, сочинить такие предлагаемые обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или незачем.

Парные этюды на рождение фразы - «Пойдем домой(?) (!)», «Я решил...(бросить музыкальную школу), (уехать от вас)». Главное выбирать фразы действенные или событийные.

Парные этюды на наблюдения – общение от лица наблюдаемого объекта, можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр, и т.д.).

Этюды на картины - подбирать материал с действенной ситуацией, понятной детям. Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи», Ю. Леман «Провинился», К.Коровин «У балкона», «У открытого окна».

Этюды на музыкальное произведение - подбирать музыкальный материал образный, яркий в котором есть наличие события. С. Рахманинов «Этюды-картины» оп.39, М.Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская музыка», Р.Шуман «Детские сцены» оп.15, «Альбом для юношества» оп.68.

Этюды на мораль басни - анализируется событийный ряд басни, находится подобная ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. «И в сердце льстец всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица», «Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - И.Крылов «Две собаки».

Итогом творческой работы группы на в 3 классе 5-летнего обучения или в 5 классе году 8-летнего обучения является публичный показ парных и групповых этюдов.

1 полугодие – парные этюды на зону молчания, этюды на музыкальное произведение, этюды на картины.

2 полугодие – парные или групповые этюды – наблюдения, этюды на рождение фразы, этюды на мораль басни.

4 класс (по 5-летней программе)

61

Таблица 6

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Сценический образ	урок	4	-	4
1.2.	Характер и характерность	урок	6	-	6

1.3.	Пластическая выразительность	урок	4	-	4
1.4.	Создание сказочно-фантастического образа	урок	4	-	4
2. Основы исполнительского мастерства					
2.1.	Законы построения драматургического произведения	лекция	1	-	1
2.2.	Этюды на сюжет сказки	урок	10 (14)	4 (8)	6
2.3.	Этюды – инсценировки басен	урок	10 (14)	4 (8)	6
2.4.	Этюды на сюжет небольшого рассказа	урок	14 (18)	4 (8)	10
2.5.	Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.	урок	12 (16)	4 (8)	8
2.6.	Работа над отрывками из драматургических произведений.	урок	12 (20)	6 (12)	8
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле.	урок	15 (21)	6 (12)	9
3.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	5 (10) ⁶²	5 (10)	-
4.	Итого:		99 (132)	33 (66)	66
5.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		107 (140)	33 (66)	74

Основная тема этого года – работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной возрастной категории и постепенно его усложнять.

Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам программы «Искусство театра». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут) или 1 раз в неделю продолжительность занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы (по 8-летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год.).

Темы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. В импровизациях учащиеся должны использовать навыки и умения не только основ актерского мастерства, но и полученные ими на смежных дисциплинах «Сценического движения», «Танца», «Художественного слова», «Истории театра» и т.д. Использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. У каждого ученика к четвертому году обучения проявляются так называемые свои сильные и слабые стороны. Кто-то лучше поет, кто-то танцует, кто-то говорит. Задача подтянуть слабые стороны, привести их к достойному качеству и максимально использовать сильные. Предлагать разные решения создания сказочных и фантастических персонажей (пластические, психологические, хореографические, музыкальные и т.д.).

Упражнение «В маске»

1-й вариант - яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы пластического соответствия этому

образу. 2-й вариант – белая, нейтральная маска – тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передает характер и характерность.

Упражнение «Только руки», «Только ноги» - учащийся закрывается ширмой – видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.

Тема 2.1.

Законы построения драматургического произведения

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей.

Традиционная схема построения сюжета.

Экспозиция - представление героев.

Завязка – столкновение.

Развитие действия - набор сцен, развитие идеи.

Кульминация - апогей конфликта.

Развязка.

Тема 2.2.

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки).

Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

Репертуар. «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель», Шарль Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А.Толстой: «Приключение Буратино».

Тема 2.3.

Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

Тема 2.4.

Этюды на сюжет небольшого рассказа. Проанализировать событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

Репертуар. А.П. Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик», М.Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать», Н.Носов: «Фантазеры». В.Драгунский: «Денискины рассказы».

Тема 2.5.

Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений. Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором.

Репертуар. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери «Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».

Тема 2.6.

Работа над отрывками из драматургических произведений.

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. Учащийся должен прочитать всю пьесу полностью, а не только свой отрывок. Преподаватель должен сначала сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить поиск внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др., добиваться ее сценического воплощения. Е.Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А.Островский «Снегурочка», Г.Полонский «Доживем до понедельника».

Тема 2.7.

Работа над ролью в учебном спектакле. Выбор спектакля и его жанра на усмотрение педагога.

Итогом творческой работы группы на четвертом году обучения является публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес, учебного спектакля. В конце этого года проводится экзамен.

1 полугодие – этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет небольшого рассказа, инсценировка фрагмента из классических произведений.

2 полугодие - **экзамен** - показ учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений.

5 класс (по 5-летней программе)

Таблица 7

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Словесное действие. Подтекст. Второй план	урок	8	-	8
1.2.	Жанры. Стил Стилизация	урок	10 ⁶⁶	2	8
2. Разбор драматургического материала					
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	8	-	8
2.2.	Метод действенного анализа	урок	6	-	6
3. Основы исполнительского мастерства.					
3.1.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии	урок	18	4	14
3.2.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в	урок	18	4	14

	жанре драмы				
3.3.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	урок	18	4	14
3.4.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	29	8	21
3.5.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	урок	12	6	6
4.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-классы	5	5	-
5.	Итого:		132	33	99
6.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		140	33	107

7 класс (по 8-летней программе)

Таблица 10

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Словесное действие. Актерская интонация	урок	20	10	10
1.2.	Жанры. Стил	урок	10	2	8
2. Разбор драматургического материала					
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача.	урок	16	8	8

	Контрдействие				
3. Основы исполнительского мастерства					
3.1.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.	урок	40	20	20
3.2.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.	урок	40	20	20
3.4.	Работа над ролью в учебном спектакле.	урок	45	18	27
3.5.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.	урок	12	6	6
4.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	15	15	-
5.	Итого:		198	99	99
6.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		206	99	107

В 5 классе по 5-летней программе предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого для постановки (водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок и т.д.). Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера. Изучение содержания постановочного материала в его мировоззренческих, исторических, национальных и иных аспектах. Действенный анализ сцен и проработка роли с каждым учащимся. Поиск современной, качественной драматургии, ориентированной на детский и юношеский возраст. Творческое взаимодействие педагога и учащихся в процессе создания спектакля.

Занятия проводятся: 3 раза в неделю – продолжительность занятия 1 академический час (45 минут); или 2 раза в неделю – продолжительность одного

занятия 2 академических часа (90 минут), второго 1 академический час (45 минут), что составляет 99 часов аудиторного времени, 33 часа отводится для самостоятельной работы.

Задача **тренингов и упражнений** расширить творческий диапазон учащихся, пробы должны осуществляться во всех жанрах и стилях. Продолжается работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым планом. В тренинги можно включить этюдный метод работы над спектаклем или отрывками, чтобы «размять» постановочный материал. Шлифовать и отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического существования. Скоординировать мыслительные, словесные, физические действия и преобразовать их в единый процесс.

Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие. Дать доступное для восприятия детей определение этих понятий, ссылаясь на К.С.Станиславского: сверхзадача – хотение, сквозное действие – стремление, контрдействие – факты и события мешающие, сбивающие это стремление.

Метод действенного анализа. Безусловно, затрагивая эту тему, от учащихся не требуется серьезного режиссерского разбора. Главное, привить детям серьезное, профессиональное отношение к работе с текстом. Необходимо не только подробно, тщательно изучить пьесу, надо еще изучить исторический, изобразительный, этнографический материал, привлечь специальную литературу, касающуюся автора и его произведения. На данном этапе помочь учащимся ощутить композицию материала, научить подчинять второстепенное главному⁶⁹ определять сверхзадачу, сквозное действие и контрдействие, исходное, основное и главное событие для создания линии жизни действующего лица, определение социальных и других причин и предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику поступков героя.

Очень большая проблема – найти и подобрать качественный драматургический материал, доступный для детей и по форме и по содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения. В наше время появляется много молодых драматургов, пишущих для детей, среди них есть и одаренные авторы. Производить жесткий отбор этого материала, смотреть, где хорошая литература, где плохая – задача педагога.

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии, фарса.

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы – рассчитать силы и возможности учащихся для воплощения того или иного материала.

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней характерности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Работа над ролью в учебном спектакле – это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

Подбор и изучение вспомогательного материала⁷⁰ в работе над ролью – поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного материала, касающегося автора и его произведения.

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии (комедия, трагедия). Поэзия – искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмизированно-музыкальной речи. Поэтому необходимо не только понять, осмыслить характерные особенности поэтической речи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу. Найти верное самочувствие на сцене через точную логику действий, добиться органики, естественного существования на сцене в образе действующего лица.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков:

В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой».

Лопе де Вега «Дурочка», «Собака на сене»

Ж.Б. Мольер «Версальский экспромт», «Проделки Скапена»

К. Гоцци «Зеленая птичка», «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень»

Г. Ибсен «Дикая утка»

О. Уайльд «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»

А.П. Чехов «Предложение»

М. Метерлинк «Синяя птица»

Дж. 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»

Итогом творческой работы группы на седьмом году 8-летнего обучения является публичный показ отрывков из пьес и учебного спектакля. В конце этого года проводится **экзамен**.

1 полугодие – отрывки из драматургических произведений.

2 полугодие **экзамен** – учебный спектакль.

Итогом творческой работы группы в 5 классе 5-летнего обучения является публичный показ отрывков из пьес и учебного спектакля:

1 полугодие – отрывки из драматургических произведений.

2 полугодие – учебный спектакль.

6 класс - дополнительный

Таблица 8

			Общий объем времени
--	--	--	---------------------

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	(в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения	Урок	4	2	2
1.2.	Исполнение задания в разных жанрах и стилях	Урок	8	4	4
2. Основы исполнительского мастерства					
2.1.	Работа над ролью в учебном спектакле	Урок	71	34	37
2.2.	Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы	Урок	20	18	2
	Подбор индивидуальной программы	Урок	8	4	4
2.3.	Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой	Урок	20 72	10	10
2.4.	Подготовка программы к вступительным экзаменам профессиональное учебное заведение	Урок	64	24	40
3.	Посещение театров, концертов, музеев	Мастер- класс	3	3	-

4.	Итого:		198	99	99
5.	Консультации:	Урок, мастер-класс	6	-	6
6.	Всего с консультациями:		204	99	105

В шестом (дополнительном) классе обучаются те дети, которые не закончили освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планируют поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Цель этого года - закрепить полученные навыки, максимально развить творческую индивидуальность, подготовить детей для поступления образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Учащийся должен уметь самостоятельно применять и использовать навыки основ актерского мастерства в различных видах творческой деятельности – в танце, в пении, в речевом жанре, а не только в работе над ролью. Сценическая практика – основной вид деятельности этого года. Участие в спектаклях, конкурсах, концертах, городских мероприятиях.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут) или 2 раз в неделю, продолжительность одного занятия 2 академических часа (90 минут), второго – 1 час (45 минут), что составляет 99 часов аудиторного времени и 99 часов отводится для самостоятельной работы.

Актерские тренинги и упражнения. Осуществляется самостоятельное проведение учащимися тренингов по всему курсу обучения, выполняются задания, этюды, физические действия в разных жанрах и стилях.

Работа над ролью в учебном спектакле. Учащийся 6 или 9 класса должен иметь несколько разнохарактерных ролей в разных жанрах, умеет самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы. Учащийся сам выбирает материал для разбора или по заданию педагога. Задача – определить сквозное действие и главное событие пьесы, его значение для линий поведения каждого персонажа. Выстроить событийный ряд, логику действий героев.

Подбор индивидуальной программы и её подготовка. Преподавателю необходимо подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах: басня, проза, стихотворение (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая индивидуальные особенности психофизики учащегося. Провести анализ предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого лица («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного органического действенного существования, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой – чтение дополнительной литературы – критики, мемуаров, исторических очерков и т.д., связанных с выбранными произведениями.

Итогом творческой работы группы на заключительном 6 или 9 году обучения являются учебные спектакли, концертные выступления, показ самостоятельных работ, участие во всех мероприятиях школы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы актерского мастерства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- 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 других обучающихся;

- умение выполнять элементы актерского тренинга;

- навыков владения средствами пластической выразительности;

- навыков участия в репетиционной работе;

- навыков публичных выступлений;

- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;

- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов;

- навыков тренировки психофизического аппарата;

- знания основных средств выразительности театрального искусства;

- знания театральной терминологии;

- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;

- знания принципов построения этюда;

- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, 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;

- навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыки по анализу 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.

76

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 «Основы актерского мастерства»:

– текущая,

– промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, 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: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского мастерства». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся⁷⁷ умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации

Таблица 9

Срок обучения 5 (6) лет

Полугодия	Форма аттестации
2, 4, 6, 9	Дифференцированные зачеты
8 (конец 4 класса)	экзамен
1 полугодие 6 класса	зачет

Экзамены в 4-м 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 оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы актерского мастерства»:

Таблица 15

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, направленные к 78 достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой
4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на

	сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы
«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

Согласно ФГТ, традиционно существующая пятибалльная система оценок качества полученных знаний, является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности эта система может корректироваться дополнительными к баллам «+» и «-», несущими и немалый эмоциональный заряд, позволяя преподавателю реже ставить «тройки», избегать «двоек».

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актерского мастерства» 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.).

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы 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 ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: *«Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это»*. Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. *«У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что.....»* или *«Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...»*.

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - *«...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры»* - К.С. Станиславский.

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов⁸² известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства.

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. Максимальное 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.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе

над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплении профессиональных навыков.

VI. Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49
4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
7. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
8. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
10. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008

12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
14. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
15. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
16. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002
18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
19. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга) 84
22. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>
23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)

25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
27. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
28. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
29. Сарабян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
30. Сарабян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
31. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
32. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
33. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
34. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа акт⁸⁵ера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
35. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
36. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
37. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
38. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008

39. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
40. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
41. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
42. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
43. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
44. Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
45. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
46. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>.
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа:
http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа:
<http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа:
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
14 июня 2022 год

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

Предметная область
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
ПО.01.

Программа по учебному предмету

ПО.01.УП.02.
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО
Срок обучения 5 лет

Балтийск 2022

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

- 1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- 2. Срок реализации учебного предмета;*
- 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- 4. Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- 5. Цели и задачи учебного предмета;*
- 6. Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- 7. Методы обучения;*
- 8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- 1. Сведения о затратах учебного времени;*
- 2. Годовые требования по классам;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок, фонды оценочных средств

- 1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 2. Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- 1. Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Списки методической литературы

Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Рабочая программа «Художественное слово» разработана на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Предмет «Художественное слово» тесно связан с другими учебными предметами рабочей программы «Искусство театра». При выполнении комплексов по технике речи, в разделе «Сценическая речь» педагог включает элементы сценического движения, мастерства актёра. При разборе произведений также применяется метод действенного анализа, являющийся профессиональным инструментом при разборе пьесы и роли.

Задачи рабочей программы «Художественное слово» предполагают комплексный подход, включающий не только освоение знаний, умений и навыков по технике и логике речи, искусству художественного слова, но и развитие культуры речевого общения, расширение кругозора чтения, повышение общекультурного уровня ребёнка.

2. Срок реализации учебного предмета «Художественное слово» для обучающихся, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Срок освоения рабочей программы «Художественное слово» для обучающихся, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 1 год.

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

«Художественное слово»:

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет

Классы	1-5 классы		90	6 класс	
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	330			66	
Количество часов на аудиторные занятия	165			33	
	66	99			33
	мелкогрупповые	индивидуальные			
Количество часов на внеаудиторную работу	165			33	

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий Обучение проходит в форме мелкогрупповых (от 4 до 10 человек) и индивидуальных занятий. Для более эффективного усвоения материала, улучшения качества практических навыков, для развития чувства партнёра и умения работать в команде могут быть выбраны такие виды аудиторных учебных занятий, как мастер-класс, семинар и другие. Продолжительность урока – 40 минут.

5. Цель и задачи предмета «Художественное слово» 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.
- Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

- Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
- Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
- Познакомить учеников с театром как видом искусства.
- Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.

Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

- Развивать личностные и творческие способности детей.
- Снять психологические и мышечные зажимы.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры рабочей программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

91

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).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В ДШИ №10 проводятся систематические мероприятия по приведению материально-технической базы школы в соответствие санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В ДШИ соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. Материально-технические условия реализации рабочей программы «Искусство театра» обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов, установленных ФГТ.

Для реализации рабочей программы «Художественное слово» минимально необходимый перечень учебных аудиторий,

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- концертный зал с концертным роялем, осветительными приборами, пультами и звукотехническим оборудованием, компьютерной техникой;
- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
- учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету «Художественное слово»;
- библиотеку;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- реквизит.

Дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия; □

методические рекомендации;

- наличие литературы для детей и педагога;

Материально-технические:

- кабинет, соответствующий СГН;
- стол, стулья;
- магнитофон, DVD проигрыватель;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; □ фонотека; □

использование сети Интернет;

- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Художественное слово» имеет следующие разделы:

1. Техника речи (дыхание, голосообразование, дикция).
2. Орфоэпия.
3. Логический анализ текста.
4. Культура речевого общения.
5. Сценическая речь.

92

Все разделы рабочей программы «Художественное слово» осваиваются в тесной взаимосвязи. Начиная с обучающимися выполнение упражнений дыхательной и артикуляционной гимнастики, дикционных и орфоэпических комплексов (преимущественно в игровой форме, сообразно возрасту), знакомя их с основами логического разбора исполняемого произведения, педагог должен раскрыть необходимость постоянной тренировки своего речевого аппарата и умения выстраивать линию словесного действия в соответствии с исполнительскими задачами для достижения главной цели занятий - открытия мира искусства художественного слова, как материала актёрского искусства, исполнительского искусства чтеца и как жизненно важного принципа культуры личности и культуры общения.

Педагог должен планировать занятия, соединяя теоретический материал с определённо выстроенными практическими занятиями и обсуждением пройденного.

Раздел «Сценическая речь» входит в рабочую программу, как значительный, особо важный этап процесса реализации рабочей программы и предназначен для развития навыков владения ясной, логически осмысленной, грамотной речью во время исполнения роли в спектакле.

При подготовке к исполнению отдельного художественного произведения или литературной, литературно-музыкальной композиции, литературного спектакля предлагается включить в учебный процесс групповое посещение музеев для знакомства с творчеством писателя и эпохой, отображённой в произведении. Также возможны и виртуальные экскурсии с использованием информационных средств, возможностей интернет-пространства, что будет способствовать развитию навыков самостоятельной работы над изучением произведений. Важным компонентом обучения является групповое и мелкогрупповое запланированное посещение библиотек и библиографических кабинетов с приглашением библиографов для обучения навыкам работы со справочно-информационными ресурсами библиотек, в том числе и электронных.

При планировании самостоятельной работы обучающихся по рабочей программе «Художественное слово» следует учитывать время на выполнение домашних заданий, а также посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

Нормативный срок обучения – 5 лет Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
1. Техника речи.		урок	16	8	8
1.1	Дыхание. Основы.	93	4	2	2
1.2	Ряд гласных. Основы голосоведения.		4	2	2
1.3	Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных		8	4	4
2. Орфоэпия.		урок	14	7	7
2.1	Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в бытовой речи.		8	4	4
2.2	Зависимость произносительных норм от ударения в слове		6	3	3
3. Логический анализ текста.		урок	24	12	12
3.1	Речевые такты. Главные слова.		2	1	1
3.2	Логические паузы.		2	1	1
3.3	Тема. Идея. Сверхзадача.		2	1	1

3.4	Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или отрывков из рассказов от первого лица и описательного характера		18	9	9
4 Культура речевого общения.		урок	10	5	5
4.1	Умение владеть грамотной речью в основных жизненных ситуациях. Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п.		10	5	5
5 Итоговый показ			2		2
6. Консультации			2		2
Итого с консультациями:		68 часов			

Второй год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
1. Техника речи.		урок	18	9	9
1.1	Техника речи.	94	4	3	3
1.2	Дыхательно- артикуляционные комплексы с движением.		6	2	2
1.3	Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом.		4	2	2
1.4	Развитие силы голоса. Скороговорки с сюжетно - ролевым компонентом.		4	2	2
2. Орфоэпия.		урок	14	7	7
2.1	Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных		6	3	3
2.2	Пословицы и поговорки для тренировки согласных		8	4	4

3.Логический анализ текста.		урок	22	11	11
3.1	Тема. Идея. Событийный ряд.		2	1	1
3.2	Конфликт		2	1	1
3.3	Объект внимания.		2	1	1
3.4	Разбор произведений. Исполнение басен, русских		16	8	8

33

	народных сказок; авторских сказок				
4.Культура речевого общения.		урок	4	2	2
4.1	Речевые игры «Слушаем и отвечаем»		4	2	2
5.Сценическая речь		урок	6	3	3
5.1	Общение. Чтецкий дуэт.		2	1	1
5.2	Конфликт.		2	1	1
5.3	Действенные задачи и приспособления для их решения		2	1	1
6.Итоговый показ			2		2
7.Консультации			2		2
Итого с консультациями:		68 часов			

95

Третий год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
	1.Техника речи.	урок в инд.	18	9	9

		форме			
1.1	Дыхательно-артикуляционные комплексы.		4	2	2
1.2	Дикционные комплексы		6	3	3
1.3	Развитие силы голоса.		4	2	2
1.4	Скороговорки		4	2	2
2.Орфоэпия.		урок в инд. форме	14	7	7

2.1	Ударение в слове.		2	2	2
2.2	Двойные согласные.		5	5	5
3Логический анализ текста.		урок в инд. форме	22	11	11
3.1	Основы работы над стихотворным произведением. Ритмические законы стиха. Межстиховая пауза		2	1	1
3.2	Знаки препинания в стихотворном произведении.		2	1	1
3.3	Фантазия и воображение. Видения. Исполнительская задача передачи видений в поэтическом произведении.		2	1	1
3.4	Исполнение поэтического произведения лирического характера		16	8	8
4Культура речевого общения.		урок в инд. форме	96	4	2
4.1	Речевые игры		4	2	2
5Сценическая речь.		урок в инд. форме	6	3	3
5.1	Действенный анализ монолога из пьесы и его исполнение.		2	1	1
5.2	Сверхзадача.		2	1	1
5.3	Сквозное действие. Контрдействие		2	1	1
6Итоговый показ			2		2
7Консультации			4		4

Итого с консультациями:	70 часов
-------------------------	----------

Четвёртый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
	1. Техника речи.	урок в инд. форме	10	5	5
1.1	Дыхательно- артикуляционные комплексы с движением.		2	1	1
1.2	Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом.		2	1	1
1.3	Развитие силы голоса.		2	1	1
1.4	Скороговорки с сюжетно - ролевым компонентом.		4	2	2
	2. Орфоэпия.	урок в инд. форме	8	4	4
2.1	Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных		4	2	2
2.2	Пословицы и поговорки для тренировки согласных		4	2	2
	3. Логический анализ текста.	урок в	36	18	18

		инд. форме			
3.1	Логика словесного действия и композиционный анализ произведения.		4	2	2
3.2	Разбор произведений.		6	3	3
3.3	Тема. Идея. Сверхзадача. Исполнение отрывков из		26	13	13

	сюжетных произведений крупных эпических форм (повесть, роман).				
4.Культура речевого общения.		урок в инд. форме	4	2	2
4.1	Обсуждение спектакля, концерта. Виды аргументации		4	2	2
5.Сценическая речь.		урок в инд. форме	6	3	3
5.1	Исполнение монологов из пьес различных жанров. Характерность. Приспособления. Внутренний монолог. Второй		2	1	1
5.2	план.		2	1	1
5.3	Объекты сценического внимания.		2	1	1
6.Итоговый показ			2		2
7.Консультации			4		4
	Итого с консультациями:	70 часов			

Пятый год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	33	33
	1Техника речи.	урок в инд. форме	6	3	3

1.1	Тренинги-разминки, включающие в себя дыхательно- артикуляционные и дикционные комплексы с движением и сюжетно-ролевым компонентом.		4	2	2
1.2	Развитие силы голоса. Гекзаметр		2	1	1
2 Орфоэпия.		урок в инд. форме	4	2	2
2.1	Сюжетно-ролевые комплексы на основе отрывков из поэтических произведений для тренировки согласных		4	2	2
3 Логический анализ текста.		урок в инд. форме	34	17	17
3.1	Действенный анализ текста.		2	1	1
3.2	Общая сверхзадача и задачи эпизодов.		2	1	1
3.3	Понятие перспективы словесного действия чтеца и актёра.		2	1	1
3.4	Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров		30	15	15
4 Культура речевого общения.		урок в инд. форме	4	2	2
4.1	Искусство дискуссии		4	2	2
5 Сценическая речь Работа над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров. Работа над речью в учебном спектакле.			10	5	5
6 Экзамен			2		2

38

7. Консультации		4		4
Итого с консультациями:	70 часов			

Шестой год обучения

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (по часам)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1 Техника речи.		урок в инд. форме	4	2	2
1.1	Тренинги-разминки для подготовки к выступлению.		4	2	2
2 Орфоэпия.		урок в инд. форме	4	2	2
2.1	Орфоэпические комплексы- повторение пройденного. Нормы литературного сценического произношения.		4	2	2
3 Логический анализ текста.		урок в инд. форме	34	17	17
3.1	Действенный анализ текста. Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров для исполнения в концертных программах и для поступления в вузы		34	17	17
4. Культура речевого общения.		урок в инд. форме	2	1	1
4.1	Подготовка к публичному выступлению. Самопрезентация		2	1	1

5. Сценическая речь Работа над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров, исполняемых на мастерстве актёра		урок в инд. форме	20	10	10
6. Итоговый показ			2		1
7. Консультации			6		6
	Итого с консультациями:	72 часа			

Репертуарный список произведений для проведения выпускного экзамена по предмету «Художественное слово»

1. Басни: А.Измайлов «Умиравшая собака», А.Соколов «Демьянов окорок», А.Измайлов «Слон и собаки», Г.Гейне «Добродетельный пес», И.Крылов «Бедный богач», С.Аксаков «Роза и пчела», А.Барыкова «Песнь торжествующей свиньи», И.Крылов «Мальчик и червяк», А.Измайлов «Совет мышей», И.Крылов «Ворона», И.Крылов «Гребень», И.Крылов «Разборчивая невеста».
2. Стихотверения: А.Барыкова «Два мальчика», П.Соловьева «Слова», Т.Щепкина-Куперник «Раковина», А.Барыкова «За пальцами», Т.Щепкина-Куперник «Смерть и любовь», Т.Щепкина-Куперник «Старая сказка», В.Жуковский «Царскосельский лебедь», А.Апухтин «Шарманщик», М.Лохвицкая «Что такое весна», А.Апухтин «Актеры», А.Апухтин «Судьба», Е.Растопчина «Три любви», А.Хомяков «Ключ», А.Апухтин «Старость».
3. Проза: Н.Тэффи «Зеленый черт», А.Чехов «Размазня», А.Чехов «Переполюх», Н.Тэффи «Чертик в баночке», И.Горбунов «Производство в генералы полковника Дитятина», Н.Тэффи «Первое апреля», А.Чехов «Дочь Альбиона», Л.Чарская «Мальчишка», Л.Чарская «Милочка».

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате освоения учебного предмета «Художественное слово» обучающиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:

- знания приемов дыхания, характерных для театрального исполнительства;
- знания строения артикуляционного аппарата;
- знания основных норм литературного произношения текста;
- знания основ строения голосового аппарата;
- знания основ фонетики и орфоэпии русского языка;
- знания законов логического разбора произведения;
- умения использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального исполнительства;
- умения работать с литературным текстом;
- умения устанавливать непосредственное общение со слушателями;
- умения выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, в том числе и с элементами сценического движения;

- умения применить полученные знания по современному литературному произношению в бытовой речи и в условиях сценической практики;
- умения проводить разбор стихотворного и прозаического произведения методом: идейно-тематического содержания, авторского и личного отношения к поставленной проблематике, сознательного отношения к выразительным особенностям стиля автора;
- умения самостоятельно подбирать определённую речевую характерность и речевой темпо-ритм для исполнения роли в спектакле;
- умения пользоваться методом действенного анализа при разборе художественных текстов;
- умения работать с библиографическими ресурсами обычных библиотек, электронных ресурсами;
- умения планировать свою домашнюю работу и осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;
- умения давать объективную оценку своему труду;
- навыки по использованию голосового аппарата, владению дыханием;
- навыки владения выразительными средствами устной речи;
- навыки по тренировке артикуляционного аппарата;
- навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата будущего чтеца и актёра перед выступлением;
- навык самостоятельного выбора материала для репертуара;
- навыки творческой деятельности;
- навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе.

41

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК, ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В процессе освоения обучающимися предмета «Художественное слово» педагог осуществляет оперативное управление учебным процессом, контролируя качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями и показателями, а также обеспечивает обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции аттестационных мероприятий. Оценка качества реализации рабочей программы «Художественное слово» в ДШИ №10 включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разработано ДШИ №10 самостоятельно на основании ФГТ. На начальных этапах обучения с 1 по 3 класс для обучающихся по программе 5-летнего цикла в содержание итогового занятия включаются комплексы по технике речи.

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определённом этапе обучения.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач в конце каждого полугодия учебного периода. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов и экзаменов в виде: устного опроса, письменной работы, реферата, презентации, тестирования, контрольного просмотра, контрольного прослушивания, просмотра сценической работы, театральной

постановки, открытого урока, отчетного-академического концерта, концертного просмотра, концертного показа, концертного выступления.

Зачет и контрольный урок проводятся в конце учебного года/полугодий в счет аудиторного объема времени, отводимого на изучение учебных предметов.

Экзамены проводятся в период итоговой (экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается графиком. На каждую итоговую (экзаменационную) аттестацию составляется утверждаемое руководителем учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не менее чем за две недели до начала проведения итоговой (экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все учебные задания по учебным предметам образовательной программы. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для обучающегося в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами для обучающегося должен быть не менее двух-трех календарных дней. В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся сообщается вид проведения экзамена по учебному предмету (академический концерт, исполнение концертных программ, письменная работа, устный опрос). Экзаменационные материалы и репертуарный перечень составляются на основе рабочей программы учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные разделы, темы. Освоение обучающимися рабочей программы

«Художественное слово» завершается итоговой аттестацией обучающихся.

2. Критерии оценки

Преподавателями методического объединения музыкально-театрального отдела ДШИ №10 разработана и утверждена следующая система оценок успеваемости обучающихся по программе «Искусство театра»: в рамках текущей и промежуточной аттестации – пятибалльная система с использованием коэффициентов «+» или «-»: «5+», «5», «5-», «4+», «4», «4-»,

«3+», «3», «3-», «2», а также зачётная; в рамках итоговой аттестации - пятибалльная шкала в абсолютном значении: «5» («Отлично»), «4» («Хорошо»), «3» («Удовлетворительно»), «2» («Неудовлетворительно»). Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют: определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по учебному предмету; оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических задач; оценить обоснованность изложения ответа.

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

5 (отлично) - дикционная культура, соблюдение орфоэпических законов, логики речи; выразительное, богатое интонационно, точное, эмоциональное исполнение произведений различных жанров (в соответствии с этапами освоения программы); донесение авторской задачи; высокая работоспособность, успешная самостоятельная работа по освоению профессиональных навыков, самодисциплина, самоконтроль; высокая степень положительной учебной мотивации;

5-«отлично минус»: Те же критерии, применимые к оценке «5», с незначительными погрешностями в исполнении, связанные с сценическим волнением, отразившиеся в работе;

4+ «хорошо плюс»: Образное исполнение программы с отношением, в правильных темпах, но технически не свободно, с погрешностями, связанными с незначительными отклонениями от стилистических или жанровых особенностей вида деятельности;

4 (хорошо) - частично правильное использование элементов техники и логики речи, некоторая зажатость в исполнении, но с донесением логики

авторской мысли, элементами интонационной выразительности; видимая возможность дальнейшего развития, самодисциплина и желание обучаться; учебная мотивация на хорошем уровне;

4- «хорошо минус»: Выступление малоинициативное, но грамотное, осмысленное, в котором слышна работа более педагогическая, нежели самого учащегося;

3+ «удовлетворительно плюс»: Исполнение технически несвободно, малоосмысленно. Программа соответствует классу уровня способностей ниже средних. Нарушение поставленных и программных задач. Оценка «3+» может быть выставлена за исполнение программы без текстовых потерь, но с формальным отношением, лишенное музыкально-художественного воплощения;

3 (удовлетворительно) - обучающийся плохо владеет элементами техники речи и словесного действия, недостаточно работает над собой, не держит сценическую задачу, не умеет пользоваться объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, самоконтроль и самодисциплина почти отсутствуют, но в его исполнении присутствуют элементы освоенного материала, а также видимое желание к дальнейшему профессиональному росту; учебная мотивация низкая;

3- «удовлетворительно минус»: Неряшливое отношение к программному материалу, художественной задаче, технически слабое, плохо осмысленное выступление;

2 (неудовлетворительно) - невозможность выполнить поставленные задачи по технике, орфоэпии, логическому разбору, культуре речи и искусству звучащего слова в результате регулярного невыполнения заданий, недисциплинированности, пропуска занятий без уважительных причин, невыполнения домашней работы; отсутствие самодисциплины, самоконтроля и положительной учебной мотивации;

зачет (без оценки) - промежуточная оценка работы ученика, отражающая полученные на определенном этапе навыки и умения.

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области театрального искусства (далее — ФГТ) при прохождении итоговой аттестации должен индивидуально исполнить экзаменационную программу по трем направлениям: басня, стихотворение, прозаический отрывок и продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:

- знание основ безопасной работы на сцене и в зале;
- умение создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- умение пользоваться различным реквизитом;
- навыки владения приемами актерского мастерства для создания художественного образа в театральном сольном номере.

Итоговую аттестацию обучающихся рекомендуется проводить в форме выпускного экзамена по предмету «Художественное слово», который представляет собой подготовленное исполнение выпускником индивидуально подготовленной программы по трем направлениям художественного чтения: басня, стихотворение, прозаический отрывок. Видами проведения выпускного экзамена являются открытый просмотр. На основе просмотра комиссия итоговой аттестации выносит оценки суждения о результатах работы для каждого обучающегося в отдельности, принимая во внимание весь комплекс их сценических данных: артистические способности, качество темперамента, характер сценического обаяния, знание текста.

Программа выступления для итоговой аттестации определяется ведущим преподавателем в зависимости от индивидуальных возможностей обучающегося.

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обратить особое внимание на начальный этап практических занятий, где закладываются основы правильного дыхания, голосоведения и дикционной культуры. На первых годах обучения упражнения проводятся в игровой форме, контролируется правильность выполнения дыхательно-речевых и дикционных комплексов.

Проводится тренировка произношения сочетаний согласных звуков с гласными в упражнениях, словах, фразах, специально подобранных для этой цели. Эти слова и фразы

могут быть частями детских стихотворений любимых авторов (детские стихотворения и композиции из них с успехом используются в тренингах при обучении профессиональных актёров драматического и музыкального театра).

Уделяется внимание активности согласных по специально созданному курсу упражнений. Проводится постоянное наблюдение за естественностью артикуляции, свободой мышц голосового аппарата, за правильным использованием дыхания, за естественным, ненапряжённым звучанием голоса. Проводятся беседы и практический показ упражнений, необходимых для профилактических мер по сохранению здорового голосового аппарата. К концу обучения каждый должен уметь провести расслабляющий массаж и несколько упражнений для полного раскрытия гортани, научиться координировать дыхание со звуком, укреплять и освобождать от ненужного напряжения мышцы речевого аппарата. Необходимо придерживаться принципа постепенного освоения материала – «от простого к сложному».

В старших классах, при изучении раздела «Сценическая речь», необходима совместная беседа о роли слова на сцене, раскрытой в книге К.С.Станиславского «Работа актера над собой. II» (гл. 3). Обсуждение следующего утверждения мастера. «Говорить – значит действовать. Эту-то активность дает нам задача внедрять в других свои видения. ... Об этом позаботятся матушка-природа и батюшка-подсознание. Ваше дело – хотеть внедрять, а хотения порождают действия». Или: «Прошу всех обратить внимание, что в жизни, когда мы слушаем своего собеседника, в нас самих вот ответ на все, что нам говорят, всегда идет такой внутренний монолог по отношению к тому, что мы слышим. Актеры же очень часто думают, что слушать партнера на сцене – это значит уставиться на него глазами и ни о чем в это время не думать. Сколько актеров “отдыхают” во время большого монолога партнера по сцене и оживляются к последним словам его, в то время как в жизни мы ведем всегда внутри себя диалог с тем, кого слушаем». После интерактивной беседы выполняется несколько практических упражнений на сценическое общение и словесное действие, соединяя

практические и теоретические навыки.

В разделе «Логический анализ текста» при работе над текстом исполняемого художественного произведения внимание уделяется индивидуальной работе обучающимся, в ходе которой он должен уметь выразить своё отношение к рассказываемым фактам, ознакомиться с понятиями перспективы речи, цели и сверхзадачи. Обязательной является домашняя работа по выбору литературных произведений для индивидуального и группового исполнения, подбору сведений о творческих биографиях авторов данных произведений, об эпохе, в которую жил автор, об историческом времени, освещаемом в исполняемом произведении.

Педагогу необходимо создать условия для проявления инициативы и самостоятельности ребёнка на основе индивидуального подхода. Также важно создать творческую атмосферу занятий, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем – осознанной дисциплины. Обучающийся должен сам, по мере прохождения этапов занятий, попробовать методом «ролевой игры» побыть «педагогом» и осознать необходимость творческой дисциплины. В такой форме лучше осваиваются последовательность упражнений тренингов. Педагог должен развивать мотивированность обучающихся, поддерживать их уверенность в дальнейших творческих успехах, ставить новые задачи с учётом психофизических особенностей каждого. Необходимо применение деятельностного метода, когда результат обучения зависит от того, насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, выполняя самостоятельные задания и этюды, обсуждая работу других членов группы и т.д.

При освоении раздела «Культура речевого общения» важным является метод создания проблемных ситуаций в ролевых играх. Предлагая темы для этюдов по освоению речевой культуры, педагог должен учитывать наличие различной социальной среды в окружении обучающихся. Этюды можно объединять с повторением пройденного в разделе

Орфоэпия. Такой комплексный подход поможет сделать выбор в организации языковых средств с обязательным учетом литературных норм.

Совместное посещение театров, концертов, музеев, конкурсов и фестивалей актёров с последующим обсуждением повышает уровень культуры обучающихся и в рабочей программе состоит из нескольких разделов, но в процессе обучения используется комплексный подход. На каждом занятии изучаются темы из разных разделов.

Структура занятия:

1. Техника речи. Дыхательные и дикционные комплексы.
2. Орфоэпические комплексы. Упражнения. Этюды.
3. Этюды на развитие культуры речевого общения.
4. Логический разбор произведений различных жанров и их исполнение.
5. Обсуждение занятия. Получение домашнего задания.

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – Москва: «Ленанд», 2015 г. – 384 с.
2. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). - Санкт-Петербург: «Планета музыки», 2018 г. - 88 с.
3. Васильев Ю. Сценическая речь: голос действующий. - Москва: «Академический проект», 2015 г. – 466 с.
4. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. – Москва: «Либроком», 2017 г. - 88 с.
5. Козлянинова И.П. Промптова И.Ю. ГИТИС Сценическая речь. Учебник. – Москва: «ГИТИС», 2014 г. – 559 с.
6. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия. – Санкт-Петербург: «Планета музыки», 2018 г. – 124 с.
7. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. - Москва: «АСТ», 2017 г. - 448 с.
8. Чехов М. А. О технике актёра. - Москва: «АСТ», 2018 г. - 288 с.

Дополнительная литература

1. Алферова Л.Д. Речевой тренинг. – Санкт-Петербург: «Санкт - Петербургская академия театрального искусства», 2012 г. – 104 с.
2. Баряев Л., Вечканова И., Загребяев Е., Зарин А. Театрализованные игры. - Санкт-Петербург: «Союз», 2001 г. - 320 с.
3. Введенская Л.А. Словарь ударений для работников радио и телевидения. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012 г. – 337 с.
4. Вихарева Г. Играем с малышами. – Санкт-Петербург: «Композитор», 2007 г. - 36 с.
5. Гербова В.В. Учусь говорить. – Москва: «Просвещение», 2001 г. – 31 с.
6. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг актерского мастерства. - Москва: «Азбука», 2010 г. - 378 с.
7. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения. – Тюмень: «РИЦ ТГАКИ», 2008 г. – 16 с.
8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – Москва: «РАТИ – ГИТИС», 2008 г. - 233 с.
9. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером. – Москва: «АСТ», 2009 г. - 377 с.

10. Петрова А.Н. Сценическая речь. – Москва: «Искусство», 1981г. – 192 с.
11. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – Москва: «Школьная пресса», 2006 г. – 128 с.
12. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книга 1. – Москва: «Школьная пресса», 2008 г. – 128 с.
13. Сорокина Г.И., Никольская Р.И. Риторика для малышей. – Москва: «Просвещение», 2001 г. – 125 с.
14. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. – Москва: «Генезис», 2001 г. – 240 с.
15. Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – Санкт-Петербург: «Лань», 2001г. – 63 с.

Электронные ресурсы удаленного доступа

1. Егоров О. | Искусство художественного слова. [<http://rus.1september.ru/article.php?ID=200702204>]: [Журнал «Русский язык»]
2. Жинкин Н. Механизмы речи. [http://www.studmed.ru/zhinkin-n-mehanizmy-rechi_c43beaeb8f6.html]: [психология общения]
3. Запорожец Т. И. «Логика сценической речи». [http://magru.net/pubs/3483/T_I_Zaporozhets_Logika_stsenicheskoy_rechi#1]: [учебное пособие для театральных и культурно-просветительных учебных заведений]
4. Золотой стихофон. Архив образцов искусства художественного чтения. [<http://gold.stihophone.ru/>]: [Стихи в mp3 - аудиокнига поэзии]
5. Петрова А. П. Сценическая речь. [<http://stomfaq.ru/scenicheskaya-reche/index21.html>]
6. Саричева Е.Ф. Техника сценической речи. [http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SARICHEVA_Elizaveta_Fedorovna/_Saricheva_E.F..html]: [учебное пособие для театральных учебных заведений]
7. Театральные игры. [<https://portfoliomalina.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE>]: [методические и практические рекомендации]
8. Театральный словарь. [http://theaterorel.ru/visit/theater_etiquette/dictionary/]: [театральные термины]
9. Театральная энциклопедия [<http://istoriya-teatra.ru/theatre/>]: [научно-справочное издание]
10. Хватцев М.Е. Логопедия. [http://pedlib.ru/Books/2/0327/2_0327-1.shtml]: [основы учения о речи и ее дефектах]

Хрестоматия актёра. [<http://jonder.ru/hrestomat>]: [Хрестоматия актёра. Актёрское мастерство каждый день – Интересное о театре и актерах.]

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
14 июня 2022 год

**Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области театрального искусства
"Искусство театра"**

Предметная область
ПО.01 Театральное исполнительское искусство

Программа учебного предмета
ПО.01.УП.04. Сценическое движение

Срок обучения 5 лет

Балтийск 2022

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*

II. Учебно-тематический план

- *Учебно-тематический план при нормативном сроке обучения 5 лет (2 -5 класс)*
- *Учебно-тематический план дополнительного года обучения (6 класс)*

III. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации при 5-летнем сроке реализации программы*
- *Годовые требования*

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся

V. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*
- *Контрольные требования на разных этапах обучения*

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям*
- *Музыка и движение*
- *Самостоятельная работа*

VII. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой литературы*
- *Средства обучения*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Сценическое движение» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «Сценическое движение» относится к обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» и изучается во взаимосвязи с такими предметами, как «Основы актерского мастерства», «Танец», «Подготовка сценических номеров».

Учебный предмет «Сценическое движение» направлен на формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать.

Срок реализации учебного предмета, объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

На изучение предмета «Сценическое движение» отводится:

***Таблица 1
Срок обучения – 5 (6) лет***

Срок обучения	2 – 5 классы	6 класс
Максимальная учебная нагрузка	198	49,5
Количество часов на аудиторные занятия	132	33
Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	66	16,5

Еженедельная аудиторная нагрузка составляет 1 час в неделю, самостоятельная работа составляет 0,5 часа в неделю.

В конце каждого учебного года после предварительной консультации проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Предмет «Сценическое движение» проводится в форме практических мелкогрупповых занятий, численность группы – от 4 до 10 человек. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Цели и задачи учебного предмета

Целью предмета «Сценическое движение» является развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, воспитание их пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности в процессе подготовки учебных спектаклей.

Задачи предмета:

- научить детей и подростков владеть своим телом;
- использовать свое тело, как одно из основных средств выразительности актера;
 - выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и точность движения, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и

музыкальность;

- воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.

Одной из важных задач является изучение частных двигательных навыков – технических приемов выполнения заданий повышенной трудности, а также ознакомление с исторической стилистикой движения. Развитие пластического воображения достигается систематической и целенаправленной тренировкой.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- 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».

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план при нормативном сроке обучения 5 лет (2 -5 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Тема 1. Тренинг подготовительный	урок	30	16	14
2	Тема 2. Тренинг развивающий	урок	30	16	14
3	Тема 3. Тренинг пластический	урок	30	16	14
4	Тема 4. Тренинг специальный	урок	30	16	14
5	Тема 5. Сценическая акробатика	урок	10	-	10
6	Тема 6. Сценические падения	урок	16	8	8
7	Тема 7. Взаимодействие с предметом	урок	28	20	8
8	Тема 8. Взаимодействие с партнером	урок	16	8	8

9	Тема 9. Специальные навыки сценического движения	урок	10	-	10
10	Тема 10. Сценический бой без оружия	урок	8	-	8
11	Тема 11. Время, пространство, темпо-ритм	урок	16	8	8
12	Тема 12. Движение и речь	урок	16	8	8
13	Тема 13. Особенности стилизованного поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и начале XX столетия	урок	24	16	8
Итого:			198	66	132

**Учебно-тематический план
при нормативном сроке обучения 8 лет (4-8 класс)**

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Тема 1. Тренинг подготовительный	урок	36	20	16
2	Тема 2. Тренинг развивающий	урок	36	20	16
3	Тема 3. Тренинг пластический	урок	36	20	16
4	Тема 4. Тренинг специальный	урок	36	20	16
5	Тема 5. Сценическая акробатика	урок	12	–	12
6	Тема 6. Сценические падения	урок	20	10	10
7	Тема 7. Взаимодействие с предметом	урок	28	18	10
8	Тема 8. Взаимодействие с партнером	урок	20	10	10
9	Тема 9. Специальные навыки сценического движения	урок	12	–	12
10	Тема 10. Сценический бой без оружия	урок	12	-	12

11	Тема 11. Время, пространство, темп-ритм	урок	23	12	11
12	Тема 12. Движение и речь	урок	27	15	12
13	Тема 13. Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и начале XX столетия	урок	32	20	12
	Итого:		247,5	82,5	165

Учебно-тематический план дополнительного года обучения (6 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Тема 14. Работа над этюдами	урок	49,5	16,5	33
	Итого:		49,5	16,5	33

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Тренинг подготовительный

Коррекция – лечебно-педагогический и воспитательный процесс, направленный на исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врожденных и приобретенных, ухудшающих или отягощающих внешние данные юного артиста, мешающих ему выявлять себя в ярких выразительных сценических формах.

Вычленение индивидуальных проблем каждого учащегося. Разработка стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.

Задача – подготовка костно-мышечного аппарата юного актера и определение степени готовности к активной работе на уроке.

Упражнения:

- в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;
- в ходьбе, в прыжках, в беге;
 - в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора), повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести);
- фиксирование позиции.

Тема 2. Тренинг развивающий

Задача – развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера.

Упражнения:

- на гибкость (упражнения для развития пассивной и активной гибкости) и растяжку;

- на силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног; динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы; статические (изометрические) упражнения) и выносливость;
- на координацию (повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков. Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений для рук с различными движениями ног) и реакцию;
- на прыгучесть и подвижность стопы;
 - на мышечную память, освобождение мышц (произвольное управление мышечными напряжениями; попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях; расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения; расслабление одних мышц при одновременном напряжении других; «переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление всех мышц с падением и без падения; выработка волевого, а затем и подсознательного контроля за мышечными напряжениями);
- на ощущение центра тяжести;
- на вестибулярный аппарат.

Тема 3. Тренинг пластический

Задача

развитие

ВНУТРЕННЕГО

ощущения

ДВИЖЕНИЯ.

Упражнения:

- на напряжение и расслабление;
- на подвижность и выразительность рук;
 - на подвижность и ловкость (приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач; телесная и ручная ловкость);
- на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства;
- на освоение различных типов и характеров движения.

Тема 4. Тренинг специальный

Задача - развитие психофизических качеств актера, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс.

Упражнения:

- на развитие чувства равновесия (Повышение чувствительности вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и повышение устойчивости тела);
- чувства пространства;
- чувства инерции движения;
- чувства формы;
- чувства партнера.

Занятия по данным темам (тренинг) должны производиться на протяжении всего периода обучения.

Тема 5. Сценическая акробатика

Задачи:

- освоение акробатических навыков и развитие комплекса

психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь;

– способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнерства в экстремальных ситуациях; расширить динамический диапазон движений актера; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков.

Упражнения:

– подготовительные упражнения;

– индивидуальная акробатика (освоение основных элементов индивидуальной акробатики: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, кувырки, перекидки, перевороты колесом);

– парная акробатика (освоение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, выход на плечи);

– акробатические композиции и вариации (элементы эксцентрической акробатики; акробатические комбинации и фразы; этюды с использованием элементов акробатики).

Тема 6. Сценические падения

Задача – освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Упражнения по освоению основных биомеханических принципов различных схем сценических падений:

– подготовительные упражнения к пассивным падениям – например, падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях; к активным падениям – приемы страховки, активные падения в различных направлениях;

– падения на полу;

– падения через препятствия;

– падения с предметом в руках;

– падения во взаимодействии с партнером;

– цепочка падений в декорации;

– оригинальные и трюковые падения.

Тема 7. Взаимодействие с предметом

Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и заканчивая ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на основе полученных навыков учащиеся выполняют импровизированную игру с предметом.

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актера при обыгрывании предмета в сценическом действии.

Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник законов, принципов: элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом.

Упражнения:

– с мячом;

– с гимнастической палкой, тростью;

– со скакалкой, веревкой

– со стулом, столом;

- с гимнастическим обручем;
- с плащом;
- с предметом по выбору учащегося.

–

Тема 8. Взаимодействие с партнером

Задача – развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении.

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера и стилистики движений.

Упражнения:

- гимнастические;
- акробатические;
- на сопротивление и борьбу;
- с предметами;
- на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве;
- композиция, импровизация.

–

Тема 9. Специальные навыки сценического движения

Освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т.к. имеют свою специфику при переносе их на сцену. Например, «иллюзия, что один бьет другого, дает пощечину, падает, спотыкается...»(К.С.Станиславский).

Освоение специальных навыков сценического движения требует от актера комплекса определенных качеств и способностей.

Задачи:

- при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно хорошо развито или плохо используется;
 - наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному действию.
- Упражнения:
- распределение движения в сценическом пространстве;
 - различные способы преодоления препятствий;
 - различные способы переноски актера (партнера);
 - реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов;
 - трюковая пластика.

Тема 10. Сценический бой без оружия

Задача – освоение навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способности использовать приобретенные навыки в острой, конфликтной ситуации физического противодействия.

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приемов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки. Освоение биомеханики сценических ударов, обеспечивающей их зрительную достоверность и безопасность.

Упражнения:

- техника нанесения и приема удар;
- техника защиты и озвучивания ударов;
- принципы построения и исполнения сценической драки;
- драка с использованием предметов;
- жанр и стиль в сценической драке.

Тема 11. Время, пространство, темпо-ритм

Задача – развитие чувства ритма в движении и способности сохранять и изменять заданный темпо-ритм, точно понимая его составляющие.

Упражнения:

- понятие темпо-движения в разных скоростях;
- понятие чувства времени – распределение движения во времени;
- понятие ритма – движение в ритмических рисунках.

Тема 12. Движение и речь

Задача – развитие способностей свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии.

Упражнения:

- дыхание и звучание в активной позиции;
 - перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статистике;
- соединение непрерывности движения;
- звуковой посыл как продолжение действия;
- чередование и соединение движения и слова.

Тема 13. Особенности стилового поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и в начале XX столетия

Особенности поведения русского боярства XVI – XVII вв.

Особенности стилового поведения западноевропейского общества XVI – XVII вв.: а) общие сведения;

б) костюм;

в) осанки и походки; г) оружие;

д) большой плащ, широкополая шляпа, веер; е) поклоны;

ж) этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в музыке, танцах и пении;

з) правила вызова на дуэль, церемония обетов и клятв.

Стилевые особенности в поведении европейского общества XVII в.: а) особенности костюма;

б) осанка и походка;

в) обращение с треуголкой, веером, тростью; г) лорнет;

д) табакерка;

е) платок, кошелек.

Стилевые особенности в поведении русского и западно-европейского общества XIX – XX вв.:

а) костюм, аксессуары костюма и обращение с ним;

б) манеры, хороший тон в поведении за столом, при курении, на балу; в) как приготовить карточный стол;

г) пластика русского офицера, светского мужчины, светской дамы, русской барышни, чиновника;

д) обязанности и поведение домашней прислуги.

Этюды.

Импровизация.

Этюды-задания совместно с педагогами по предмету «Основы актерского мастерства».

Тема 14. Работа над этюдами

Задача – проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные на

уроках сценического движения, при решении творческой задачи.

Понятие пластического этюда на уроках сценического движения:

- этюды на заданную тему, музыку, ситуацию;
- эксцентрический этюд;
- этюды на основе драматургии.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или контрольном уроке в конце каждого года обучения.

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при выполнении пластических заданий на сцене;
- знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- знаниями профессиональной терминологии;
 - умением использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;
 - умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- умением распределять движения во времени и пространстве;
 - навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

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.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Необходимым условием обучения сценическому движению является последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной работы.

В конце каждого учебного года после предварительной консультации проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. Контрольные уроки и зачеты проводятся в форме открытых показов в счет аудиторного времени, предусмотренного на сценическое движение.

Критерии оценок

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

5 (отлично) – качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.

3 (удовлетворительно) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

2 (неудовлетворительно) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития в данном предмете.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Формы контроля при нормативном сроке обучения 5 лет:

- контрольные уроки в конце 2 и 3 классов;
- зачеты в конце 4 и 5 классов.

На контрольные уроки педагог обязательно выносит тренинги. Оценивается точность и понимание выполняемых упражнений. На контрольные уроки могут быть вынесены комбинации из освоенных навыков. Очень важно, чтобы контрольные уроки были выстроены преподавателем.

На зачеты выносят также разделы различных тренингов, освоенные навыки и умения в форме комбинаций или композиций.

Форма контроля дополнительного года обучения:

- зачет в конце 6 класса.

На зачет в конце дополнительного года обучения выносится этюдная работа, где происходит проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения, при решении творческой задачи.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее пластическое развитие.

В современной актерской школе недостаточно только физической подготовленности учащегося. Скованность движения, мышечный зажим, неверная осанка или походка – это только малая часть физических недостатков, с которыми педагог сталкивается на первом этапе обучения.

На занятиях педагог должен учитывать характерные особенности каждой группы. Это опорно-двигательная и суставно-связочная система. Возрастное развитие учащихся зависит от многих внутренних и внешних факторов. И уровень физических нагрузок может повлиять как на физическое естественное развитие учащегося, так и на задержку. Развитие костно-мышечной системы тесно связано с индивидуальностью учащихся. Педагог должен иметь индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

В отличие от спорта здесь нет задачи достижения тех или иных результатов. Задача педагога по сценическому движению научить чувствовать свое тело и движения, развивать психофизические качества. Особое внимание надо уделять правильной осанке учащихся.

Главная причина плохой осанки – искривление позвоночника. Осанка неразрывно связана со здоровьем человека. Нормальный позвоночник выдерживает физические нагрузки, сохраняет гибкость и подвижность.

Выразительным средством актерского искусства является действие – психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое существуют в неразрывной связи. Очевидно, что совершенствование возможностей актерского аппарата не может быть ограничено только задачами физического развития.

Акробатический раздел предусматривает значительное повышение требований дисциплины, ответственности педагога и обучающегося. Поэтому первое и необходимое требование – техника безопасности. Многие сложные упражнения выполняются на мате под контролем преподавателя.

Особое внимание необходимо уделять подготовительным упражнениям. На каждом занятии повторять и закреплять пройденные элементы. Требование точности выполнения движения должно сопровождаться объяснением целесообразности выполнения задачи. Учебные схемы, предлагаемые педагогом, должны исполняться

точно и осмысленно. Процесс освоения акробатических элементов должен происходить постепенно. При работе над этим разделом следует сконцентрировать внимание на соблюдении надежной страховки, создание верного психологического настроя у обучающихся.

Учащиеся, только поступившие в учебное заведение, находятся на разных уровнях физической и психологической подготовки. На этом этапе особенно важно помочь им поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Это возможно только при индивидуальном подходе к каждому ученику.

С первых занятий на самых простых упражнениях необходимо добиваться точности исполнения заданий, не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала. Каждый элемент упражнения, выполняемый обучающимися, должен носить творческий характер, актерское игровое начало. Например, прыжки с одной ноги на другую. Здесь задание может быть следующим: «Перебраться на другой берег реки по небольшим камням». В этом упражнении, кроме развития прыгучести, прорабатывается такое качество, как способность управлять центром тяжести и инерцией своего тела.

Одной из главных задач, выполняемых педагогом в процессе обучения, является выявление и развитие фантазии обучающихся. Помимо умения точно выполнять заданный педагогом пластический рисунок, обучающиеся должны постепенно подойти к созданию пластического образа. С этой целью упражнение на пластическую фантазию проводятся уже в первый год обучения.

Общий уровень подготовленности, а значит, и способность к восприятию в каждом классе могут быть неравноценными. Для более эффективного построения учебного процесса возможен вариативный подход к разделам программы. В одном классе прорабатывается более подробно определенный раздел, который позволит органично перейти к следующему этапу. В другом классе, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, работа может начаться с другого раздела. Это не относится к тренинговым разделам, которые проводятся на протяжении всего периода обучения.

Важно, чтобы все разделы программы не оставались на ознакомительном уровне, а были бы освоены обучающимися в полном объеме.

О назначении и значимости сценического движения К.С.Станиславский писал:

«...артист нашего толка должен гораздо больше, чем в других направлениях искусства позаботиться не только о внутреннем аппарате, создающем процесс переживания, но и о внешнем телесном аппарате, верно передающем результаты творческой работы чувства, - его внешнюю форму воплощения».

Заключительный этап обучения включает в себя этюдно-постановочную работу на конкретном драматургическом материале.

Особо следует выделить сценическое фехтование. Сценическое фехтование – это сложный вид сценического движения, который подразумевает уже определенную подготовленность учащихся, требует высокой степени координированности, развитого чувства партнера и высокой степени концентрации внимания. Так как данный вид сценического движения безусловно травмоопасен, нецелесообразно всех обучать сценическому фехтованию. Для спектакля, отрывка, этюда педагог в рамках предмета «Сценическое движение» может подготовить учащихся к сцене поединка. При этом отнестись к этой сложной сцене, как к движенческой. Любую фехтовальную сцену возможно решить условно пластическими средствами.

Музыка и движение

Музыка играет очень важную роль в воспитании актера, ей необходимо уделить особое внимание. Следует строго подходить к качеству музыкального сопровождения, воспитывая вкус учащихся.

Музыка должна помогать находить органичный ритм движения. Характер ее должен соответствовать характеру движения, а не подчинять его себе, за исключением специальных задач, где музыка способна направлять, окрашивать, иногда и диктовать движение. Но в некоторых упражнениях музыка может помешать ему, навязывая свой ритм и динамику. При освоении техники подобных упражнений музыка должна быть изъята. При овладении их техникой она вводится снова, уже как равноценный фактор, помогая организовать движение в законченную форму.

Исходя из своего опыта педагог, при необходимости, может работать с концертмейстером. Живая музыка на занятиях – это важный компонент в процессе обучения. Здесь нужно учитывать, что музыкальное сопровождение является не просто музыкальным фоном, музыка – равноправный партнер.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа осуществляется при условии обеспечения полной безопасности для здоровья. Педагог строго запрещает выполнять вне занятия некоторые разделы программы. Это такие разделы, как сценическая акробатика, сценический бой, специальные сценические навыки.

В самостоятельную работу учащихся входит составление индивидуального тренинга, отработка элементов жонглирования и работа с предметами (например, с тростью).

Полезен и, подчас, необходим просмотр видеозаписей по рекомендации педагога.

Это могут быть записи пластических и танцевальных спектаклей.

Индивидуальный тренинг может состоять из:

- растягивающих и вытягивающих упражнений;
- упражнений вращательных;
- упражнений на развитие координации;
- упражнений на чувство баланса;
- упражнений на развитие прыгучести.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Список литературы

1. Голубовский Б. «Пластика в искусстве актера». М., 1986
2. Карпов Н.В. «Уроки сценического движения». М., 1999
3. Кох И.Э. «Основы сценического движения». Л., 1970
4. Морозова Г.В. «Пластическое воспитание актера». М., 1998
5. Закиров А.З. «Семь уроков сценического движения для самостоятельной работы». Методическое пособие. М., ВГИК, 2009
6. Вербицкая А.В. «Основы сценического движения» в 2-х ч. Ч 1. М., 1982, Ч.2.. М., 1983
7. Гринер В.А. «Ритм в искусстве актера». М., Просвещение, 1966
8. Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера». М., 2003
9. Морозова Г.В. «Сценический бой». М., 1975
10. Морозова Г.В. «Пластическая культура актера: Словарь терминов». М., 1999
11. Немировский А.Б. «Пластическая выразительность актера». М., 2013
12. «Основы сценического движения». Пособие под редакцией Коха И.Э. М., 2010

13. Шихматов Л., Львова В. *Сценические этюды. Учебное пособие.* – М.: Планетамузыки, 2015
Средства обучения

Зал для занятий сценическим движением. Оборудование зала:

- шведские стенки;
- ступеньки различной высоты и шага;
- кубы разных размеров;
- столы, стулья разные;
- музыкальный центр. Инвентарь:
- мячи маленькие (теннисные, резиновые, матерчатые);
- палки гимнастические деревянные (длина 1 метр, 1,5 метра, диаметр 2,5см.);
- трости;
- скакалки гимнастические (длина 2 метра);
- маты гимнастические и акробатические (длина 4,5 метра, ширина 2 метра, толщина 10-15см);
- плащи (короткие и длинные), шляпы, цилиндры, веера, лорнетты, зонты;
- костюмы тренировочные (для занятий).

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А.Решетнева
14 июня 2022 год

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

Предметная область
НО.01 Театральное исполнительское искусство

Программа по учебному предмету

НО.01.УП.04. РИТМИКА

Срок реализации – 1 год

Балтийск 2022 г.

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 образовательной организации 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 учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VI. Рекомендуемая литература

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Ритмика» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра», а также на основе программы «Ритмика» для I классов детских музыкальных школ и школ искусств .

На уроках ритмики происходит непосредственное и всестороннее обучение ребенка на основе гармоничного сочетания музыкального, двигательного, физического и интеллектуального развития. Дети получают возможность самовыражения через музыкально-игровую деятельность.

Изучение предмета «Ритмика» тесно связано с изучением предметов «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Танец».

Уроки ритмики развивают такие музыкальные данные как слух, память, ритм, помогают выявлению творческих задатков учеников, знакомят с теоретическими основами музыкального искусства. Наряду с другими занятиями: слушания музыки, музыкальной грамоты - они способствуют расширению музыкального кругозора учащихся, формированию музыкального вкуса, прививают любовь к музыке и музыкальному театру. Полученные на уроках ритмики знания и формируемые умения и навыки должны помогать ученикам в их занятиях по предметам театрального исполнительства, а также в изучении других учебных предметов дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

2. Срок реализации учебного предмета «Ритмика» для детей, поступивших в школу в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 1 год в 1 классе.

3. Сведения о затратах учебного времени

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Ритмика».

**Таблиц
а 1**

Нормативный срок обучения – 5 лет

Вид учебной нагрузки	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	33
Количество часов на аудиторную нагрузку	33

**Таблиц
а 2**

Нормативный срок обучения – 5 лет

Класс	Количество часов в неделю
1	1

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек) или групповая (от 11 человек), продолжительность урока 40 минут.

5. Цель и задачи предмета «Ритмика»

Целью предмета является развитие музыкально-ритмических и двигательнотанцевальных способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры.

В ходе занятий ритмикой следует решать следующие **задачи**:

- применение знаний основ музыкальной грамоты, необходимых для успешного обучения на уроках ритмики;
- умение передавать характер и образное содержание музыки в ритмически организованных движениях;
- освоение двигательных навыков, способствующих развитию координации движения;
- воспитание внимания, выносливости и стремления выполнить задачу, поставленную преподавателем;
- приобщение к здоровому образу жизни; формирование правильной осанки;
- развитие образного восприятия музыки и способности к двигательной импровизации; воспитание творческой индивидуальности ребёнка;
- развитие музыкальных способностей: музыкальной памяти и метро - ритмического чувства.

6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".

7. Методы обучения

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

1. Наглядный

- наглядно-слуховой прием;
- наглядно-зрительный прием.

Исполнение музыки должно сопровождаться показом. Показ движения нужно заранее хорошо продумать: сравнительно легко демонстрировать действия отдельных персонажей-образов и намного сложнее развернуть сюжет игры или различные хороводные построения.

2. Словесный

Беседа о характере музыки, средствах её выразительности, объяснение, рассказ, напоминание, оценка и т.д. Этот метод широко применяется в процессе обучения ритмике как самостоятельный, так и в сочетании с наглядным и практическими методами.

Применение его своеобразно тем, что состоит в выборе отдельных приемов и в дозировке их в зависимости от формы занятий и возраста детей. Так, к образно-

сюжетному рассказу чаще прибегают при разучивании игры (особенно в младшей группе); к объяснению, напоминанию – в упражнениях, танцах.

3 Практический

При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного музыкально-ритмического движения) особенно важно предварительно отрабатывать в подводящих, подготовительных упражнениях элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, манипуляций с предметами и т.д., а затем уже включать их в игры, пляски и хороводы.

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета. Они основаны на изучении опыта и лучших традиций мировой и отечественной школ преподавания ритмики.

8. Материально-технические условия для реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета «Ритмика», оснащена пианино, имеет пригодное для занятий напольное покрытие (линолеумное), зеркала на одной стене.

В аудитории имеется в наличии необходимая аудио- и видеоаппаратура (музыкальный центр).

Концертный зал с роялями, пультом, и звукотехническим оборудованием; реквизит (ленты, мячи, обручи, маракасы, бубны, трещотки).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Музыкально-ритмические закономерности, знания и навыки, приобретаемые в ходе занятий ритмикой через пластическое интонирование в единстве с познанием других средств музыкальной выразительности, составляют содержание данного предмета.

Годовые требования ПЕРВЫЙ КЛАСС

Тема 1. Развитие слуховых способностей восприятия средств музыкальной выразительности

Характер музыки

- умение слушать музыку и определять её характер;
- отражать в движении разнообразные оттенки характера музыкальных произведений (весёлый, спокойный, энергичный, торжественный и т.д.).
- жанровые особенности музыки (марш, менуэт, галоп, полька, вальс, тарантелла, мазурка и другие);
- активизация слухового музыкально-ритмического восприятия на примерах современной музыки.

Динамика (сила звука)

- forte (громко);
- piano (тихо);

- fortissimo (очень громко);
- crescendo (постепенно увеличивая силу звука);
- diminuendo (постепенно ослабляя силу звука);
- понятие штрихов legato (связанно) и staccato (отрывисто);
- sforzando (акцентируя, выделяя с силой);
- пианиссимо (pp) (очень тихо);
- фортиссимо (ff) (очень громко);
- умение согласовывать амплитуду движения с динамикой;
- динамика как средство музыкального формообразования.

Темп (скорость музыкального движения)

- allegro (быстро);
- allegretto (довольно быстро);
- andante (не спеша);
- adagio (медленно);
- lento (очень медленно);
- ritenuto (постепенно замедляя);
- accelerando (постепенно ускоряя);
- смена темпа в музыкальном произведении;
- удерживать заданный темп после прекращения звучания музыки.

Метроритм (метр, музыкальный размер)

- 2/4, 3/4, 4/4, 6/8;
- такт, сильные и слабые доли такта;
- тактовые и затактовые вступления;
- тактирование в указанных размерах (дирижирование);
- дирижирование музыкальных размеров в движении;
- музыкальный размер 6/8;
- продолжение изучения музыкального размера $\frac{3}{4}$ на более сложных примерах;
- затакт в развёрнутом музыкальном вступлении.

Строение музыкального произведения (форма, фактура)

- двухчастная, трёхчастная, куплетная формы;
- фраза;
- мотив, предложение, период;
- начало и окончание музыкальной фразы;
- понятие о вступлении, куплете, запеве и припеве;
- мелодия и аккомпанемент;
- рондообразные формы;
- вариации.

Длительности. Ритмический рисунок

- целые, половинные, четверти, восьмые, шестнадцатые;
- ритмические рисунки (сочетание указанных длительностей);
- несложное двухголосие, каноны с временным интервалом вступления голосов в 1-2 такта;
- ритмические диктанты, «ритмическое эхо» (учащиеся повторяют по памяти движением ритмический рисунок прослушанной музыки (фразы, предложения), исполненной концертмейстером на музыкальном инструменте);
- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и шестнадцатая»;
- канон;
- ритмические фигуры «четверть с точкой и восьмая», «восьмая с точкой и шестнадцатая».

Маршевая и танцевальная музыка

- особенности танцевальных жанров: полька, лендлер, галоп;
- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки;
- особенности танцевальных жанров: вальса, польки, галопа;
- слушание и анализ маршевой и танцевальной музыки.

Тема 2. Формирование танцевально-двигательных навыков, основанных на метроритмической организации музыки

- **танцевальные шаги и бег** в соответствии с музыкальными длительностями и музыкальными размерами; дирижирование во время исполнения шагов:
 - танцевальный шаг в продвижении вперёд и назад;
 - шаг на полупальцах в продвижении вперёд и назад;
 - шаг с высоким подъёмом колена на всей стопе и на полупальцах;
 - лёгкий бег; бег, сгибая ноги сзади; бег, вынося прямые ноги вперёд;
 - подскоки;
 - галоп;
- **позиции ног**, смена позиций ног на новый музыкальный такт;
- **позиции и положения рук**, переводы рук из позиции в позицию; положения рук в паре;
- **положения корпуса**;
- **простейшие элементы русского (национального) танца**; ритмический рисунок в движении и музыке:
 - шаг польки;
 - русский переменный шаг;
 - припадание;
 - «ковырялочка»;
 - «гармошка»;
 - притопы;
 - хлопки в ладоши соло и в паре;
- **прыжки** (на двух ногах на месте, в продвижении вперёд, в повороте вокруг себя) на разные музыкальные длительности и ритмические рисунки;
- **упражнения на ориентировку в пространстве** (повороты вправо-влево, движение по линии и против линии танца, движение по диагонали); согласовывать изменение направления движения с построением музыкального произведения;
- **построения и перестроения** (рисунки в танце); смена рисунка в танце в соответствии с музыкальным периодом, предложением, фразой.

Тема 3. Музыкально-ритмические этюды и игры

(возможно использование предметов и музыкальных шумовых инструментов)

- этюды с предметами (мяч, скакалка, обруч, шарф, лента и т. д.);
- этюды с использованием детских музыкальных инструментов (бубнов, колокольчиков, маракас, ложек, барабана и т. д.);
- музыкально-ритмические этюды и танцы, сочинённые самими учащимися;
- музыкально-ритмические игры (сюжетные и ролевые).

Объём знаний и умений учащихся 1 года обучения

Ученики должны иметь следующие знания, умения, навыки:

- уметь определять выразительные средства музыки - характер, темп, штрихи, регистр, динамические оттенки;
- знать музыкальную терминологию в объёме 1 года обучения в рамках программы «Слушание музыки и музыкальная грамота»;

- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;
- правильно определять начало и окончание музыкальной фразы, сильную долю в музыкальном такте, длительности нот; затакт;
- музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4; 6/8;
- различать жанры в музыке: песня, танец, марш;
- знать особенности народной и классической музыки;
- уметь правильно исполнять движения в характере музыки;
- слышать изменения звучания в музыке и передавать их движением;
- выполнять упражнения с предметами и без них под музыку в простых и сложных музыкальных размерах;
- уметь видеть свои ошибки и ошибки других учеников;
- уметь координировать движения рук, ног и головы;
- уметь ориентироваться в пространстве;
- уметь танцевать в паре и в ансамбле.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы «Искусство театра» по учебному предмету «Ритмика», является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение эмоционально выразительно выполнять ритмические упражнения;
- умение согласовывать ритмические движения со строением музыкального произведения, распределять их во времени и пространстве;
- навыки выполнения парных и групповых упражнений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректирующая функции.

Оценка качества реализации программы «Ритмика» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных уроках, концертах, просмотрах и т.д.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Освоение учебного предмета завершается промежуточной аттестацией в форме контрольного урока, который включает в себя исполнение комплекса общеразвивающих упражнений, упражнений для выполнения музыкально-теоретических заданий (индивидуальный опрос) и коллективное выступление (танцы, игры, ритмические этюды).

2. Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнание методики исполнения изученных движений и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия регулярных аудиторных занятий, а также интереса к ним, невыполнение программных требований
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Первостепенное значение в проведении урока ритмики имеет правильный подбор музыкального материала для занятий, который должен содержать образцы русской (национальной) и зарубежной музыки, как народной, так и классической. Она должна быть высокохудожественной и соответствовать возрасту учащихся. Особо следует уделить внимание работе преподавателя с концертмейстером. Качество исполнения музыкальных произведений должно быть на высоком профессиональном уровне.

Развитие двигательных навыков – одна из главных составляющих успешного выполнения программных требований по учебному предмету «Ритмика». Здесь важную роль играет связь со смежными хореографическими предметами. Целесообразно проводить уроки ритмики параллельно с учебными предметами «Танец», где изучается большой объём танцевальных движений, направленных на укрепление мышечного аппарата учащегося и развитие его танцевальной выразительности.

Не менее важна связь ритмики со смежным музыкальным предметом «Слушание музыки и музыкальная грамота». Теоретические знания, получаемые на этом предмете, должны быть основополагающими для предмета «Ритмика». Преподаватели должны

знать программы обоих предметов и соблюдать последовательность в прохождении учебного материала.

Каждое учебное занятие учебного предмета «Ритмика» включает в себя три органически взаимосвязанных раздела, в которых концентрическим методом прорабатываются перечисленные темы курса.

Первый раздел. Развитие слухового восприятия и закрепление полученных навыков в движении.

Второй раздел. Музыкально-ритмическая тренировка.

Третий раздел. Музыкально-ритмические игры и этюды.

Все эти разделы должны чередоваться не механически, а соединяться органично, быть пронизаны единым педагогическим замыслом урока.

Первый раздел

Развитие слухового восприятия и закрепление полученных навыков в движении

Главная цель - научить ребенка эмоционально воспринимать музыку и передавать её характер в движениях. Умение понимать музыкальный язык формируется на учебном предмете «Ритмика» в разных видах учебной деятельности, таких как: развитие мелодического слуха, чувства ритма, координации движений с музыкой. Это создает основу для дальнейшей реализации предпрофессиональной образовательной программы в области театрального исполнительского искусства «Искусство театра».

Второй раздел

Музыкально-ритмическая тренировка

Музыкально-ритмическая тренировка является основой данного курса и подготовкой к последующим выступлениям ребенка на сцене. В ритмике используются несложные элементы народных плясок, хороводов, которые составляют основу современных детских композиций.

Третий раздел

Музыкально-ритмические игры и этюды

Данный раздел решает важные и неотъемлемые для полноценного развития ребенка задачи. Форма игры создает условия для раскрытия эмоционального мира каждого ребенка и усвоения им необходимых знаний, понятий, формирования навыков в обстановке эмоционального комфорта. В процессе игры создаются условия для общения детей в паре, в группе, проявляются личностные качества, а педагог в процессе игры имеет возможность корректировать отношения между детьми, активизировать творческую деятельность группы, создавать условия для наиболее полного проявления каждого ребенка в рамках заданных правил.

Образовательный процесс учебного предмета «Ритмика» предполагает решение следующих задач.

Задачи первого этапа обучения:

- ознакомление детей с новыми упражнениями, пляской, хороводом или игрой;
- создания целостного впечатления о музыке и движении;
- разучивания движения.

Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает вместе с детьми музыкальное произведение, раскрывает его характер, образы и показывает музыкально- ритмическое движение, стремясь пробудить в детях желание разучить его. Показ должен быть точным, эмоциональным и целостным.

Задачи второго этапа обучения:

- углубленное разучивание музыкально-ритмического движения;
- уточнение его элементов и создание целостного образа музыкального произведения.

Преподаватель дает необходимые разъяснения, напоминает последовательность действий, доброжелательно оценивает достижения учащихся.

Задачи третьего этапа обучения:

закрепление представления о музыке и движении, поощрение самостоятельной творческой работы учащихся. Методика закрепления и совершенствования музыкально-ритмического движения направлена на качество его исполнения. Преподаватель, напоминая последовательность, используя образные сравнения, отмечая удачное исполнение, создает условия для эмоционального выполнения детьми музыкально-ритмических движений.

VI. Список рекомендуемой методической литературы

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., 2000
2. Бекина С.И., Ломова Т.П., Соковнина Е.Н. Музыка и движение. Упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет. Часть 1 и Часть 2. М., 1981
3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб, 2000
4. Горшкова Е. В. От жеста к танцу. М.: Издательство «Гном и Д», 2004
5. Играем с начала. Гимнастика, ритмика, танец. М., 2007
6. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике в I и II классах музыкальной школы. Выпуск 1. Издательство «Музыка». М., 1972
7. Конорова Е.В. Занятия по ритмике в III и IV классах музыкальной школы. Выпуск 2. Издательство «Музыка». М., 1973
8. Конорова Е. В. Танец и ритмика. М: Музгиз, 1960
9. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по ритмике в подготовительных классах. Выпуск 1. М.: Музгиз, 1963, 1972, 1979
10. Колодницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для детей. Учебно-методическое пособие для педагогов. М, 2000
11. Климов А. Основы русского народного танца. М., Издательство «Московского государственного института культуры», 1994
12. Лифиц И., Франио Г. Методическое пособие по ритмике. М., 1987
13. Пустовойтова М.Б. Ритмика для детей. Учебно-методическое пособие. М., Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2008
14. Программы для хореографических школ искусств. Составитель Бахтов С.М. -М., 1984
15. Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М.: Просвещение, 1972
16. Ткаченко Т.С. Народные танцы. М., 1975
17. Франио Г. Ритмика в детской музыкальной школе, М., 1997

18. Франио Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. М., 1989
19. Чибрикова -Луговская А.Е. Ритмика. М., Издательский дом «Дрофа», 1998
20. Школа танца для юных. СПб, 2003
21. Шукшина З. Ритмика. М., Музыка, 1979
22. Яновская В. Ритмика. М., Музыка, 1979

Интернет ресурсы

1. <http://piruet.info>
2. <http://www.monlo.ru/time2>
3. [www. psychlib.ru](http://www.psychlib.ru)
4. [www. horeograf.com](http://www.horeograf.com)
5. www.balletmusic.ru
6. <http://pedagogic.ru>
7. <http://spo.1september.ru>
8. <http://www.fizkultura-vsem.ru>
9. <http://www.rambler.ru/>
10. www.google.ru
11. www.plie.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДШИ

им. Р.С. Баха» г. Балтийска

И.А. Решетнева

14» июня 2022 г.

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

Предметная область
ПО.01. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

Программа по учебному предмету

ПО.01.УП.04. Танец

Срок реализации: 5 лет

Составитель:

Морозов Ю.Е., преподаватель

Балтийск 2022 г.

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 образовательной организации на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель 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;*
- *Учебно-тематический план;*
- *Годовые требования по классам;*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VI. Список рекомендуемой учебной литературы

- *Основная литература;*
- *Дополнительная литература*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Танец» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «Танец» относится к обязательной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы

«Искусство театра» и изучается во взаимосвязи с такими предметами, как «Основы актерского мастерства», «Сценическое движение», «Подготовка сценических номеров».

Основу практической части предмета составляют классический, народно-сценический и историко-бытовой танцы. Современный театр - искусство синтетическое, требующее от юного артиста разнообразных умений и навыков. Хореография раздвигает рамки актерских возможностей учащихся, дает возможность погрузиться в эпоху, «вжиться» в сценический материал.

Учебный предмет «Танец» направлен на формирование у учащихся необходимых знаний в области объективных законов сценического движения и умения их использовать.

Задача первых двух лет обучения - дать учащимся первоначальную хореографическую подготовку, развить общую музыкальность, чувство ритма и сформировать у них основные двигательные качества и навыки для занятий в дальнейшем классическим, народно-сценическим и историко-бытовым танцем. В итоге обучения происходит накопление знаний, умений, навыков, необходимых для следующих этапов освоения программы «Искусство театра».

2. Срок реализации учебного предмета «Танец»

Срок освоения учебного предмета «Танец» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет (с 1 по 5 классы).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Танец».

4.

Вид учебной нагрузки	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	297
Количество часов на аудиторную нагрузку	297
Консультации	16

Класс	Количество часов в неделю
1	1
2 - 5	2

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Предмет «Танец» проводится в форме практических мелкогрупповых занятий, численность

группы – от 4 до 10 человек.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

6. Цель и задачи учебного предмета «Танец»

Целью учебного предмета «Танец» является развитие танцевально- исполнительских, пластических и художественно-эстетических способностей учащихся на основе приобретенных знаний, умений, навыков в области классического, народно-сценического, историко-бытового танцев.

Задачи:

- знание основной терминологии в области хореографического искусства;
- знание элементов и основных комбинаций классического, народно-сценического, историко-бытового танцев;
- знание средств художественной выразительности при создании образов танцевальном жанре;
- знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальныхвыразительных средств;
- умение исполнять элементы и основные комбинации классического,народно-сценического и историко-бытового танцев;
- умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст;
- навыки по применению упражнений с целью преодоления технических трудностей.

7. Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие всеаспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоениеучебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной разделпрограммы «Содержание учебного предмета».

1. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предметаиспользуются следующие методы обучения:

- наглядный – показ движений преподавателем;
- словесный – беседа о танце, объяснение техники исполнения хореографических движений, рассказ о средствах выразительности музыкального сопровождения, аналитическая оценка результатов учебного процесса;
- эмоциональный – подбор ассоциаций, образов;
 - практический – исполнение движений и танцевальных этюдов учащимися;
 - репродуктивный – неоднократное воспроизведение полученных знаний, а также двигательных умений и навыков.

2. Описание материально-технических условий реализации предмета

Материально- техническая база образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Танец», оснащаются пианино/роялями. Имеется театрально- концертный зал с пианино или роялем, пультами, светотехническим и звукотехническим оборудованием; костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для сценических выступлений, репетиционного процесса и учебных занятий.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Танец», на максимальную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:

	Классы				
Классы	1	2	3	4	5
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	2	2	2	2
Общее количество часов на аудиторные занятия	297				
Общее максимальное количество часов по годам (аудиторные)	33	66	66	66	66
Общее максимальное количество часов на весь период обучения(аудиторные)	297				
Объем времени на консультации (по годам)	2	2	4	4	4
Общий объем времени на консультации	16				

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области театрального искусства распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Учебно-тематический план класс

№№ тем	Наименование темы	Количество часов
1.	Шаги. Позиции ног (I - IV). Позиции рук (I - III).	2
2.	Положение en face, epaulemant	1
3.	Поклоны и реверансы	1
4.	Полуприседания по I, II, III, VI позициям.	2
5.	Вытягивание ног.	2
6.	Подъем на полупальцы	1
7.	Движения головы, плеч и корпуса	1

8.	Упражнения на ориентировку в пространстве. Построения и перестроения.	4
9.	Контрольный урок	2
10.	Подскоки, галоп. Танцевальный бег.	1
11.	Элементы русского народного танца. Русский поясной поклон. Основные положения рук.	2
12.	Русские ходы.	2
13.	«Гармошка», «Ковырялочка», «Елочка»	2
14.	Припадание в сторону из III свободной позиции.	2
15.	Этюд на материале русского танца.	4
16.	Историко - бытовой танец «Падеграс». Основные движения.	2
17.	Контрольный урок	2

класс

№№ темы	Наименование темы	Количество часов
1.	Позиции ног	2
2.	Позиции рук	2
3.	Demi-pliés	4
4.	Battements tendus по I позиции	4
5.	Demi-rond de jambe par terre - en dehors и en dedans.	4
6.	Battements tendus jetés	4
7.	I port de bras.	2
8.	Tamps saut é	4
9.	Pas échapp é	4
10.	Контрольный урок	2
11.	Pas chassé	4
12.	Pas de basque	2
13.	Pas élevés.	4
14.	Вальсовая дорожка вперед и назад.	4
15.	Элементы русского народного танца. Притопы.	4
16.	«Гармошка» в повороте.	2
17.	«Веревоочка»	2

18.	«Моталочка»	2
19.	Историко-бытовой танец XIX века «Полонез». Основные движения.	4
20.	«Полонез» - композиция с различными перестроениями и комбинациями.	4
21.	Контрольный урок	2

класс

№№ темы	Наименование темы	Количество часов
1.	Положение sur le cou de pied	4
2.	Battements frappés	4
3.	Подготовка к battements fondus	4
4.	Relevés на полупальцы	4
5.	Double battement tendu в сторону I позиции	4
6.	Элементы русского народного танца. Шаги.	10
7.	Контрольный урок	2
8.	Дробные выстукивания.	4
9.	«Веревочка».	4
10.	«Хлопушки».	4
11.	Pas élevés	2
12.	Pas balancé.	2
13.	Элементы польки.	4
14.	Свободная композиция польки.	4
15.	Тарантелла. Основные движения.	8
16.	Контрольный урок	2

класс.

№№ темы	Наименование темы	Количество часов.
1.	Grand pliés	2

2.	Battements tendus по V позиции	2
3.	Battements tendus jetés по V позиции	2
4.	Battement soutenus по V позиции	2
5.	Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans.	2
6.	Battement fondus	2
7.	Petit battement sur le-cou-de pied	2
8.	Relevés lent	2
9.	Grand battement	2
10.	Temps lié par terre.	2
11.	Русский народный танец. Шаги.	6
12.	Боковое припадание	2
13.	Ключ простой на подскоках.	2
14.	Контрольный урок	2
15.	Вальс. Основные движения.	8
16.	Композиция «Фигурного вальса».	6
17.	Крестьянский бранль и светский бранль.	10
18.	Элементы украинского народного танца.	8
19.	Контрольный урок	2

класс

№№ темы	Наименование темы	Количество часов
1.	Battements tendus по V позиции в позах.	2
2.	Battement frappés - в сторону, вперед, назад в пол.	2
3.	Demi-rond de jambe en en l'air en dehors и en dedans на 45 ⁰ .	2
4.	Battements retirés – на 90 ⁰ из позиции.	2
5.	Полуповороты (demi-detourné) в V позиции к станку и от станка.	2

6.	Позы классического танца.	6
7.	Pas de basgue в ритме вальса с продвижением по одному и в паре.	6
8.	Алеман.	8
9.	Контрольный урок	2
10.	Танцы прибалтийских республик.	8
11.	Павана.	6
12.	Медленный вальс.	8
13.	Танцы в ритме фокстрота и танго	10
14.	Контрольный урок	2

3. Годовые требования

1 класс

К основной задаче первого года обучения относится воспитание основ танцевальной культуры на образцах классического, народно-сценического и историко-бытового танцев; развитие координации движений, умение слушать музыку, согласовывая движения и отражая ее характер.

На первом этапе обучения происходит формирование знаний о графическом рисунке танца, по линии танца, против линии танца, о роли центра, об интервалах в рисунке танца, а также формирование умения ориентироваться в пространстве.

1. Шаги. Позиции ног. Позиции рук.

- бытовой шаг,
- легкий шаг с подскока,
- шаг на полупальцах вперед, назад,
- шаг с согнутым коленом на целой стопе и полупальцах,
- I, II, III (свободные), VI позиции ног,
- I, II, III позиции рук,
- положение рук за платье, за спину,
- опущенные вниз с отведенными от корпуса кистями,
- открывания и закрывания рук из подготовительного положения .

2. Положение en face и ераulemant.

3. Поклоны и реверансы:

- в ритме полонеза,
- в ритме вальса,
- в ритме польки.

4. Полуприседания по I, II, III, VI позициям.

5. Вытягивание ног:

- вперед и в сторону позициям,
- в сочетании с полуприседанием.

6. Подъем на полупальцы :

- по I, II, III позициям,
- в сочетании с полуприседанием.

7. Движения для головы, плеч и корпуса:

- повороты головы вправо-влево,
- наклоны корпуса вперед – назад,
- повороты корпуса.
- подъем и опускание плеч,

8. Упражнения на ориентировку в пространстве. Построения и перестроения:

- повороты вправо и влево,
- движения по линии танца и против линии танца,
- движение по диагонали.
- в колонну по одному,
- в пары и обратно,
- из колонны по два - в колонну по четыре,
- из колонны в шеренгу,
- в круг.

9. Подскоки, галоп. Танцевальный бег:

- прямой галоп,
- боковой галоп,
- подскоки в сочетании с галопом.
- бег с согнутыми ногами сзади,
- бег с вынесением ног вперед.

10. Элементы русского народного танца. Русский поясной поклон. Основные положения рук:

- руки свободно опущенные вниз,
- руки в бок.

11. Русские ходы:

- простой русский шаг,
- русский переменный ход в сочетании с руками,
- шаг с каблучка,
- шаг с выносом ноги на носок.

12. «Гармошка», «Ковырялочка», «Елочка»:

- «Гармошка» из стороны в сторону,
- «Гармошка » с demi- plie
- «Елочка».
- «Ковырялочка» с двойным притопом,
- «Ковырялочка» с тройным притопом.

13. Припадание в сторону III свободной позиции.

14. Этюд на материале русского народного танца.
15. Историко бытовой танец «Падеграс» в редакции Е.Ивановой.

2 класс

Основной задачей третьего класса является изучение позиций рук, ног, головы и основных элементов экзерсиса у станка и на середине зала. Развитие координации движений, танцевальных элементов для сценической практики.

Позиции ног: I, II, III.

Позиции рук: подготовительное положение, середине зала в I свободной позиции).

I, II, III (изучается на

Demi-pliés по I, II, III позиции.

Battements tendus по I позиции:

- в сторону, вперед, назад;
- с demi-pliés по I позиции в сторону, вперед, назад,
- с passé par terre по I позиции.
- в сторону, вперед, назад;
- с demi-pliés по I позиции в сторону, вперед, назад;
- Demi-rond de jambe par terre - en dehors и en dedans.

Battements tendus jetés:

- по I позиции в сторону, вперед, назад,
- piqué в сторону.

I port de bras.

Tamps saut é - по I, II, III позициям.

Pas échapp é – по I, II, III позиции. 10. Pas chassé en face.

Pas de basque - вперед (сценический). 12. Pas élevés.

Вальсовая дорожка вперед и назад. 14. Элементы русского народного танца. Притопы:

- одинарные,
- двойные,
- тройные.
- «Гармошка» в повороте.

«Веревочка»:

- простая,
- двойная,
- с переступанием.
- «Моталочка» в прямом положении.

Историко-бытовой

танец

XIX

века

«Полонез».

Основные

движения:

- шаг полонеза сценический (на полупальцах) вперед и назад;
- обвод дамы (совместный поворот влево).

«Полонез» - композиция с различными перестроениями и комбинациями.

3 класс

Продолжение изучения движений классического танца у станка и на середине, расширение материала народно-сценического танца. Изучение историко-бытовых танцев XIX века. Упражнения у станка изучаются вначале за две руки, затем по мере усвоения – за одну руку. Дальнейшее формирование навыков грамотно исполнять программные движения и танцы.

Положение sur le cou de pied – условное спереди, сзади и обхватное.

Battements frappés – в сторону носком в пол.

Подготовка к battements fondus – в сторону, вперед, назад.

Relevés на полупальцы – по I, II, III позициям.

1. Double battement tendu в сторону I позиции. 6. Элементы русского народного танца.

Шаги:

- переменный с притопом,
- переменный с каблука,
- шаг с приставкой (два небольших последующих шага с последующей мягкой приставкой в I прямую позицию в полуприседание).

Дробные выстукивания:

- дробная дорожка – непрерывная мелкая дробь с каблука (на месте, с продвижением вперед).

«Веревочка» - двойная.

«Хлопушки»:

- одинарные и двойные, удары фиксирующие и скользящие (мужские):
- по бедру,
- в ладоши.

Pas élevés вперед и назад.

Pas balancé.

Элементы польки:

- па польки вперед и назад,
- боковое па польки,
- боковое па польки с вращением по кругу (соло),
- галоп в паре.

Свободная композиция польки.

Тарантелла. Основные движения:

- положения рук в танце.
- движения рук с тамбурином:
- удары пальцами и с тыльной стороны ладони,
- мелкие непрерывные движения кистью «трель».
- Pas glissé в положении I arabesque.
- бег тарантеллы (pas emboîtés) на месте и с продвижением.
- шаг с подскоком и одновременным сгибанием ноги (pas dellonné).
- перескоки с ноги на ногу.

4 класс

Дальнейшее изучение классического экзерсиса у станка и на середине зала. Продолжение изучения элементов классического и народно-сценического танцев. Развитие выразительности и танцевальности, усложнение лексики и появление этюдов на основе изученного материала.

В конце года рекомендуется показать небольшие композиции и этюды на материале народно-сценического и историко-бытового танцев.

Grand pliés по I, II, V позициям.

Battements tendus по V позиции:

- в сторону, вперед, назад,
- с demi-pliés по V позиции,
- с demi-pliés по II позиции.

Battements tendus jetés:

- по V позиции в сторону, вперед, назад,
- piqué в сторону, вперед, назад,
- с demi-pliés по V позиции.

Battement soutenus по V позиции – в сторону, вперед, назад.

Preparation для rond de jambe par terre en dehors и en dedans.

Battement fondus - в сторону, вперед, назад в пол.

Petit battement sur le-cou-de pied.

Relevés lent – по I и V позициям в сторону, вперед, назад на 90^0 .

Grand battement - по I, V позициям в сторону, вперед, назад.

Temps lié par terre.

Русский народный танец. Шаги:

- бытовой шаг с притопом,
- каблуком по полу,
- полупальцами по полу.

Переменный шаг:

- с притопом и продвижением вперед и назад,
- с фиксацией одной ноги около икры другой и продвижением вперед и назад.

Боковое припадание:

- с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги,
- с двойным ударом спереди опорной ноги.

Ключ простой на подскоках.

Вальс. Основные движения:

- в три па соло с вращением по кругу вправо, влево,
- вальс в парах с вращением по кругу вправо, влево
- в сочетании с па де баском,
- в сочетании с pas balance.

Композиция «Фигурного вальса».

Крестьянский бранль и светский бранль. 17. Элементы украинского народного танца:

- медленный женский ход,
- ход с остановкой на третьем шаге,
- «веревочка» двойная,
- «тынок» (перескок с ноги на ногу),
- «выступцы» (подбивание одной ногой другую).

5 класс

Дальнейшее изучение классического экзерсиса у станка и на середине зала. Продолжение изучения элементов классического и народно-сценического танцев. Развитие выразительности и танцевальности, усложнение лексики и появление этюдов на основе изученного материала.

Вводится более сложная координация движений с использованием позы станка и на середине зала, усложнение учебных комбинаций у станка и на середине зала.

Battements tendus по V позиции:

- в позе croisé вперед, в сторону, назад,
- double battement tendu в сторону из V позиции.

Battement frappés - в сторону, вперед, назад в пол.

Demi-rond de jambe en l'air en dehors и en dedans на 45^0 .

Battements retirés – на 90^0 из позиции.

Полуповороты (demi-detourné) в V позиции к станку и от станка.

Позы классического танца: большие и маленькие позы croisé, effacé вперед и назад, I, II arabesque носком в пол на вытянутой ноге и на demi-plié.

Pas de basque в ритме вальса с продвижением по одному и в паре.

Алеман (вальс втроем).

Танцы прибалтийских республик:

- простые шаги на приседании,

- перескоки с ноги на ногу, на месте и с продвижением,
- прыжки с перекрещенными ногами,
- прыжки с выбрасыванием ног в сторону.

Павана.

Медленный вальс:

- правый поворот, левый поворот,
 - открытая перемена вперед и назад.
- Танцы в ритме фокстрота и танго.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

- знание основной терминологии в области хореографического искусства;
- знание элементов и основных комбинаций классического, народного сценического и историко-бытового танцев;
- знание средств художественной выразительности при создании образа в танцевальном жанре;
- знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных выразительных средств;
- умение исполнять элементы и основные комбинации классического, народного сценического и историко-бытового танцев;
- умение запоминать и воспроизводить танцевальный текст;
 - навыки по применению упражнений с целью преодоления технических трудностей;
 - навыки исполнения элементов классического и народного сценического танцев, а также:
 - знание о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, слаженности и культуре исполнения танца;
- умение ориентироваться на сценической площадке;
- умение самостоятельно создавать музыкально-двигательный образ;
 - владение различными танцевальными движениями, упражнениями на развитие физических данных;
- навыки перестраивания из одной фигуры в другую;
 - владение первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук, головы;

- навыки комбинирования движений;
- навыки ансамблевого исполнения, сценической практики.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

Оценка качества реализации программы «Танец» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию учащихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов.

Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в виде просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По итогам промежуточной аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

2. *Критерии оценки*

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»)

Критерии оценки качества подготовки учащегося по предмету «Танец»:

5 («отлично»). Учащийся усваивает материал на высоком уровне. Инициативен, сценически выразителен. Пластичен, хорошо запоминает учебный материал.

4 («хорошо»). Материал усваивает, но есть недочеты в работе. Необходимо развивать сценическую выразительность, пластичность, внимание. Но учащийся трудоспособен, виден прогресс в развитии.

3 («удовлетворительно»). Материал усваивает частично, недостаточно пластичен. Часто не внимателен, но просматривается желание и стремление развиваться.

2 («неудовлетворительно»). Недисциплинирован. Не может учиться в коллективе, не усваивает учебный материал.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить достижения учащегося.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы ученика;
 - оценка на экзамене;
 - другие выступления ученика в течение учебного года.
- Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Необходимым условием подготовки актера всегда было всестороннее пластическое и двигательное развитие. Занятия танцем не только формируют специальные знания, умения и навыки, но и развивают физически, способствуют преодолению скованности движения, мышечных зажимов, неверной осанки или походки.

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс обучения должен быть построен по принципу «от простого к сложному» и учитывать индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, музыкальные и

эмоциональные данные, уровень его подготовки.

При работе над программным материалом преподаватель должен опираться на следующие основные принципы:

- целенаправленность учебного процесса;
 - систематичность и регулярность занятий;
 - постепенность в развитии танцевальных возможностей учащихся;
- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики и технических приемов танца.

С каждым годом обучения усложняется и становится разнообразнее танцевальная лексика различных народностей, изучаемая в соответствии с программой, вводится ряд новых приемов в изучении техники вращений на середине класса, по диагонали и по кругу класса.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца». Учебно-методическое пособие. Л.-М, Искусство, 1983
2. Базарова Н. «Классический танец». Методика 4-го и 5-го годов обучения. Учебник. Л., Искусство, 1984
3. Ваганова А.Я. «Основы классического танца». Учебник. – СПб, «Искусство», 2000
4. Валукин Е. «Мужской танец». М., ГИТИС, 1987
5. Головкина С.Н. «Уроки классического танца в старших классах». Учебно-методическое пособие. М., Искусство, 1989
6. Костровицкая В., Писарев А. «Школа классического танца». Издание 3-е, дополненное. Учебник. Л., Искусство, 1986
7. Костровицкая В. «100 уроков классического танца» (1-8 классы). Методическое пособие. – М., Искусство, 1981
8. Мессерер А. «Уроки классического танца». – М., Искусство, 1967
9. Тарасов Н. «Уроки классического танца». Школа мужского исполнительства. М., Искусство, 1981
10. Сафронова Л. «Уроки классического танца». СПб, Академия русского балета имени А.Я.Вагановой, 2003

Дополнительная литература

1. Голейзовский К. «Образы русской народной хореографии». М., Искусство, 1964
2. Зацепина К. и другие. Народно-сценический танец. М., Искусство, 1976
3. Климов А. «Основы русского народного танца». М., Изд. Московского государственного института культуры, 1984
4. Устинова Т. «Избранные русские народные танцы». М., Искусство, 1996

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
14 июня 2022 год

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

**Предметная область
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО
ПО.01.**

Программа по учебному предмету

**ПО.01.УП.06.
ПОДГОТОВКА СЦЕНИЧЕСКИХ ПОМЕРОВ**

Срок обучения 5 лет

**Составитель:
Морозов Ю.Е., преподаватель**

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;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

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

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

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*

VI. Список литературы и средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра».

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.

2. *Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 9 до 12 лет, составляет 5 лет. Освоение программы по предмету «Подготовка сценических номеров» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс).

При этом объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» на реализацию учебного предмета «Подготовка сценических номеров», составляет 330 часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 330 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся по данному предмету не предусматривается, на консультации (в том числе, в счет резерва учебного времени) отводится 24 часа.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, срок освоения программы может быть увеличен на 1 год (6 или 9 класс). Количество максимальной учебной нагрузки в дополнительных классах составляет 66 часов аудиторных занятий, на консультации перед зачетом или экзаменом отводится 8 часов.

5

При пятилетнем сроке обучения объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа (с 1 по 5 класс). Обучение в дополнительном (шестом) классе проходит в форме мелкогрупповых занятий от двух человек по 2 часа в неделю.

3. *Форма проведения учебных аудиторных занятий*

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

4. *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;

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.

6. 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;

7. 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.

5. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

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».

6. 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.

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:

- ☐ специально оборудованное помещение (театральный зал) 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;
 - ☐ 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;
- ☐ материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- ☐ школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план (для каждого года обучения) 1 - 5 класс (по 5-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)

6 класс (дополнительный)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

			нагрузка		
1.	Подготовка концертных номеров	практические занятия	10	-	10
2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия	10	-	10
3.	Подготовка вступительной программы	практические занятия	10	-	10
4.	Постановка спектаклей	практические занятия	36	-	36
5.	Итого:		66	-	66
6.	Консультации	практические занятия	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		74	-	74

10

1 - 5 класс (по 5-летней программе) 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

11

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, «держать 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 (40 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 2 академических часа (80 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени.

6 класс (дополнительный)

В шестом или девятом (дополнительном) классе обучаются те дети, которые не закончили освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планируют поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

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 пении, 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 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (40 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 2 академических часа (80 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени.

III.

Требования к уровню подготовки обучающихся

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:
- ☐ 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.

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: экзамен, зачет, 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». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, 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 (экзаменом) для учащихся является исполнение роли в сценической итоговой постановке.

График проведения промежуточной

– 2, 4, 6 полугодия (по пятилетнему курсу обучения), в восьмом полугодии (в конце 4 класса) проводится экзамен.

В дополнительном 6 классе в первом полугодии проводится зачет.

Экзамены в 4 классе проводятся 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

19

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 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

20

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»

VI. 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
21

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. Речь. 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

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А. Решетнева
14 июня 2022 год

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА
«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.01. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ И
МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА**

Балтийск 2022

Разработчики:

С.А.Гладких, заместитель директора по научно-методической работе Орловской детской хореографической школы, преподаватель

Л.А.Запорожец, преподаватель Орловской детской хореографической школы

Т.А.Полякова, преподаватель Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера города Москвы

Е.Л.Ушакова, преподаватель Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера города Москвы

Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **О.И.Кожурина**, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных

Рецензенты:

Н.В.Заигрова, заведующая кафедрой хореографии, доцент
Рязанского заочного института филиала Московского
государственного университета культуры и искусства

И.И.Каткасова, художественный руководитель Краснодарского
хореографического училища (техникума)

Г.Ю.Ульянова, директор Краснодарского хореографического
училищ (техникума)

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;*
- *Учебно-тематический план;*
- *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

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;*

VI. Списки рекомендуемой литературы и видеоматериалов

- *Учебная и методическая литература;*
- *Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет художественно-эстетическую направленность, ориентирован на воспитание гармонично и всесторонне развитой личности, интегрированной в систему мировой и отечественной музыкальной и хореографической культуры. Изучение курса данного предмета помогает выявлению наиболее творчески одарённых детей и подготовки их к поступлению в средние специальные хореографические учебные заведения. Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» занимает важное место в системе предметов, формирующих художественно-эстетическое восприятие искусства и явлений окружающего мира, способствует развитию эмоциональной сферы, образного и интеллектуального мышления. Данный предмет является основой для дальнейшего изучения теоретических и исторических предметов, формирования музыкально-теоретического кругозора, необходимым условием профессионального развития на занятиях ритмикой, народно-сценическим и классическим танцем.

Особенностью предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» является соединение на занятиях двух видов учебной деятельности: освоение музыкальной грамоты и слушание музыки.

Срок реализации учебного предмета

«Слушание музыки и музыкальная грамота»

Программа по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» рассчитана на 1 год обучения в рамках 5-летнего срока обучения.

Занятия проходят один раз в неделю по 1,5 часа – при 5-летнем сроке обучения.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения, на реализацию предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Нормативный срок обучения – 5 лет

Таблица 1

Виды учебной нагрузки	Срок обучения/класс
	1 год обучения (1 класс)
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)	82,5
Количество часов на аудиторные занятия	49,5
Количество часов на самостоятельные занятия	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1,5

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по учебному предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» проходят в мелкогрупповой (от 4 до 10 человек) форме. Рекомендуемая продолжительность урока – 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы.

Цель и задачи учебного предмета

Целью предмета является воспитание культуры слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как виде искусства, а также развитие музыкально-творческих способностей, приобретение знаний, умений и навыков в области музыкального искусства.

Задачами предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» являются:

- обучение основам музыкальной грамоты;
- развитие у обучающихся навыков восприятия музыкальных произведений;
 - формирование образного мышления, необходимого для развития творческой личности;
 - создание необходимой теоретической базы для понимания обучающимися связи музыкального и хореографического искусства;
- формирование целостного представления об исторических путях развития народной музыкальной культуры в песенном и танцевальном жанрах;
 - формирование умения эмоционально-образно воспринимать их характер;
 - эстетическое воспитание учащихся средствами музыкального и хореографического искусства;

Обоснование структуры учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- 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».

Методы обучения

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

- метод организации учебной деятельности (словесный, наглядный, практический);
- репродуктивный метод (неоднократное воспроизведение полученных знаний);
- метод стимулирования и мотивации (формирование интереса ребенка);
 - метод активного обучения (мотивация обучающихся к самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала);
 - аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
 - эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее продуктивными при организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках и многолетнем опыте.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Помещения для проведения учебных занятий должны быть звукоизолированы.

Успешному освоению обучающимися данной программы способствует использование аудио- и видеоматериалов. Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

II.

III.

Содержание учебного предмета

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Нормативный срок обучения 5 лет Срок реализации – 1 год

Таблица 2

	Распределение по годам обучения
Класс	1
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1,5
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)	49,5
Общее количество часов на самостоятельную работу	33
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)	82,5
Объем времени на консультации (по годам)	2
Общий объем времени на консультации	2

2. Учебно-тематический план

Нормативный срок обучения 5 лет

1 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений	урок	5	2	3
Тема 2. Маршевая музыка	урок	7,5	3	4,5
Тема 3. Музыкальная и нотная грамота	урок	15	6	9
Тема 4. Народное музыкальное творчество	урок	5	2	3
Тема 5. Ритм и метр – понятия, определяющие организованность и характер музыки	урок	5	2	3
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	урок	7,5	3	4,5
Тема 7. Музыкальная терминология	урок	5	2	3
Тема 8. Музыкальные построения. Музыкальная форма	урок	10	4	6
Тема 9. Старинная танцевальная музыка	урок	7,5	3	4,5
Тема 10. Темп в музыке и хореографии	урок	7,5	3	4,5
Тема 11. Симфонический оркестр	урок	7,5	3	4,5

2 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)
----------------------------	----------------------	-------------------------------

		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель-ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений	урок	8	4	4
Тема 2. Маршевая музыка	урок	4	2	2
Тема 3. Музыкальная и нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 4. Народное музыкальное творчество	урок	4	2	2
Тема 5. Ритм и метр – понятия, определяющие организацию и характер музыки	урок	12	6	6
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	урок	8	4	4
Тема 7. Музыкальная терминология	урок	4	2	2
Тема 8. Темп в музыке и хореографии	урок	4	2	2
Тема 9. Музыкальные построения. Музыкальная форма	урок	8	4	4
Тема 10. Старинная танцевальная музыка	урок	4	2	2
Тема 11. Симфонический оркестр	урок	4	2	2

3 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)
----------------------------	----------------------	-------------------------------

		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений	урок	8	4	4
Тема 2. Маршевая музыка	урок	4	2	2
Тема 3. Музыкальная и нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 4. Народное музыкальное творчество	урок	4	2	2
Тема 5. Ритм и метр – понятия, определяющие организацию и характер музыки	урок	12	6	6
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	урок	8	4	4
Тема 7. Музыкальная форма	урок	10	5	5
Тема 8. Старинная танцевальная музыка	урок	4	2	2
Тема 9. Симфонический оркестр	урок	6	3	3

4 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Музыкальные жанры	урок	8	4	4

Тема2. Марши в оперной и балетной музыке	урок	6	3	3
Тема3. Народное музыкальное творчество	урок	6	3	3
Тема4. Ритм и метр – понятия, определяющие организацию и характер музыки	урок	12	6	6
Тема5. Средства музыкальной выразительности	урок	10	5	5
Тема6. Музыкальная терминология	урок	6	3	3
Тема 7. Музыкальная форма	урок	10	5	5
Тема 8. Использование тембров инструментов симфонического оркестра для создания ярких танцевальных образов в русской и зарубежной балетной музыке	урок	8	4	4

3. Годовые требования по классам

Данная программа носит интегрированный характер, выполняя главную задачу предмета – освоение обучающимися теоретических знаний и практических умений, являющихся основой для формирования художественно-эстетического восприятия музыкальных произведений и понимания законов их строения, необходимых для наиболее полного раскрытия творческого потенциала обучающихся на занятиях хореографическими предметами.

Теоретическая часть предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» тесно связана со структурой и темами предмета «Ритмика».

Изучение теоретических положений необходимо для осознанного восприятия формирующих содержательных компонентов музыкальных произведений. Понятие о средствах музыкальной выразительности, о характере звучания разных групп и инструментов симфонического оркестра помогут учащимся понимать и выражать характер музыки в хореографических образах.

Важная составляющая практической части – аудио и видео ознакомление с шедеврами мировой и русской балетной музыки, а также с образцами музыкально-танцевальной культуры народов России и основных европейских этнических групп. Теоретические знания по предмету «Слушание музыки и музыкальная грамота» даются с учётом специфики обучения на хореографических отделениях ДШИ, диктующие особое внимание метроритмическому воспитанию. С первых занятий особое значение уделяется умению осознанно воспринимать ритмические рисунки в простых размерах и запоминать мелодию, слышать сильную долю, определять количество долей в такте и т.д. Приобретение вокально-интонационных навыков, воспитывающих мелодический слух, освоение понятий о

средствах музыкальной выразительности помогут учащимся точнее передавать характер музыки в движениях.

Нормативный срок обучения 5 лет

1 класс

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений

Основные музыкальные жанры:

- инструментальный, в том числе – оркестровый
- вокальный;
- танцевальный;
- музыкально-сценический: опера, балет, оперетта, мюзикл.

Тема 2. Маршевая музыка

Многообразие видов:

- походные;
- церемониальные и траурные;
- спортивные;
- сказочные;
- марши в детской музыке.

Значение маршевой музыки для активизации ритмического восприятия музыки и согласования с ней движений.

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота

- нотный стан;
- инструмент фортепиано – знакомство с клавиатурой;
- знаки альтерации;
- длительности нот;
- скрипичный ключ;
- пауза: виды пауз;
- интервалы: понятие консонанс и диссонанс.

Тема 4. Народное музыкальное творчество

Песня – древнейший и самый распространенный вокальный жанр. Зарождение куплетной формы.

Основные разновидности музыкальных жанров русского народного творчества, связанные с танцем:

- хороводы;
- пляски: русская, барыня, тимоня, камаринская, трепак, казачок, яблочко. Знакомство с танцевальной музыкой народов Европы, Кавказа и средней Азии.

Украина: гопак, коломийка, плескач; Литва: кубилас;

Латвия: петушок, рыбацёк, иоксуполька; Польша: мазур, оберек, краковяк; Венгрия: чардаш;

Италия: тарантелла; Испания: болеро;

Молдавия: жок, хора, молдавеняска; Грузия: лезгинка, хороми; Узбекистан: восточный танец.

Русские народные инструменты: балалайка;

свирель, жалейка, волынка; ложки, трещотки, бубенчики.

Тема 5. Ритм и метр – понятия, определяющие организацию и характер музыки

Развитие ритмических способностей на основе примеров жанровой музыки: польки, галопа, лендлера, вальса, менуэта, мазурки.

- ритмические рисунки;
- ритмические фигуры;

- метр;
- метрические акценты;
 - размер: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8;
- разучивание и составление ритмических рисунков в пройденных размерах;
- написание ритмических диктантов.

Тема 6. Средства музыкальной выразительности

Мелодия – основной элемент музыкальной речи. Фактура: гомофонно-гармоническая, полифоническая. Канон.

Пение несложных мелодий с аккомпанементом. Динамика, динамические оттенки.

Лад. Тональность. Мажор и минор. Гармония. Ознакомительные сведения. Темп.

Тема 7. Музыкальная терминология

Итальянские обозначения музыкальных терминов (темп, динамика).

Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, вариации, кода и т.д.

Тема 8. Музыкальные построения. Музыкальная форма

- цезура;
- мотив, фраза, предложение;
- период, квадратность;
- простая двухчастная форма;
- простая трёхчастная форма;
- вариационная форма;
- сюита.

Тема 9. Старинная танцевальная музыка Танцевальная музыка XVI – XVII веков.

Старинные танцевальные сюиты XVIII века.

Тема 10. Темп в музыке и хореографии

Выразительная роль темпа в музыке и его влияние на характер движений, создающих танцевальные образы.

Тема 11. Симфонический оркестр История возникновения и развития. Основные группы инструментов.

Тембр – самое яркое выразительное средство в оркестровой музыке.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

- знание специфики музыки как вида искусства;
 - знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;
 - знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения);
 - умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 - умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографии;
- умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;
 - умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося в конце учебного года по программе 5-летнего обучения в 1-м классе. Контроль

знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости может использоваться тестирование, олимпиады, викторины.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

График и форму проведения промежуточной аттестации по данному предмету образовательное учреждение устанавливает самостоятельно.

По завершении изучения предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» проводится промежуточная аттестация в конце 1 класса в виде зачета, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Критерии оценки

По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр.

Таблица 3

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	оценка отражает ответ с небольшими недочетами
3 («удовлетворительно»)	ответ с большим количеством недочетов, а именно: нераскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого учащегося по данной теме.

Теоретические сведения должны быть тесно связаны с музыкально- слуховым опытом обучающихся, с практическими навыками и направлены на воспитание музыкального мышления, осознанного отношения к музыкально-танцевальному искусству.

Методику работы по программе должны определять возрастные особенности обучающихся. Обучение должно носить эмоционально-образный характер. Педагог должен воспитывать самостоятельность детей, формировать интерес к музыке, танцу, развивать навыки практического использования полученных знаний и умений.

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Домашние задания, направленные на закрепление пройденного в классе материала, должны быть небольшими по объему и доступными по трудности. Это может быть повторение пройденного в классе материала, прослушивание музыкального произведения или просмотр видеоматериала. А также творческое задание, заключающееся в анализе произведения.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается учебно-методическими, аудио, видео материалами в соответствии с программными требованиями.

Кроме того, внеаудиторная работа может быть использована на посещение учреждений культуры (театров, концертных залов и др.), участие в творческих мероприятиях и просветительской деятельности.

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

Учебная и методическая литература

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов музыкальных школ. «Композитор», СПб, 1994
2. Барабошкина А., Боголюбова Н. Музыкальная грамота под редакцией А.Островского, 1980
3. Батицкий М. Знаете ли вы музыку? М., Музыка, 1985
4. Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся
5. Гильченков Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
6. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М., 1989
7. Далматов Н.А. Музыкальная грамота и сольфеджио. «Музыка», М., 1965
8. Жак-Далькроз Э. Ритм. «Классика – XXI», 2002
9. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта, Санкт-Петербург, 1997
10. Музыкальный словарь Гроува. «Практика», М., 2001
11. Прозорова А.Н. Первые шаги в мир музыки. М., Терра-книжный клуб, 2005
12. Ушпикова Г. Слушание музыки. Для 1-3 кл. СПб, 2008
13. Финкельштейн Э. Маленький словарь маленького музыканта. «Композитор», СПб, 1995
14. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. -Музыка, 1988
15. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А. Предмет «Слушание музыки в ДМШ и ДШИ». Методические рекомендации, 1998
16. Широков А. «Музыка русского народного танца». «Советский композитор», М., 1998
17. Шорникова М. Музыка, ее формы и жанры. Учебное пособие для ДМШ. Феникс, Ростов-на-Дону, 2009

Рекомендуемые для просмотра балеты и хореографические номера

- «Тщетная предосторожность»
- «Сильфида»
- «Жизель»

- «Эсмеральда»
- «Спящая красавица»
- «Лебединое озеро»
- «Щелкунчик»
- «Петрушка»
- «Жар-птица»
- К. Сен-Санс «Умиравший лебедь»
- «Красный мак» (фрагменты)
- «Пламя Парижа» (фрагменты)
- «Бахчисарайский фонтан» (фрагменты)
- «Ромео и Джульетта»
- «Золушка»
- «Каменный цветок» (фрагменты)
- телевизионный балет «Анюта»
- из серии выпусков «Мастера русского балета»
 - видеозаписи балетов в постановке балетмейстеров: О.Виноградова, Н.Боярчикова, И.Чернышова, В.Елизарьева, Д.Брянцева, М.Бежара, Б.Эйфмана, Дж.Баланчина и др.
 - видеозаписи балетов с участием выдающихся современных исполнителей;
- Видеозаписи концертных номеров:
 - Государственного ансамбля народного танца им. И.А. Моисеева;
 - Государственного академического хореографического ансамбля танца «Березка»;
 - Государственного хора имени М. Пятницкого;
 - Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова;
 - Видеозаписи концертных номеров из репертуара театра танца «Гжель».

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха»
г. Балтийска
И.А. Решетнева
14 июня 2022 год

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

Предметная область
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ПО.02.

Программа по учебному предмету

ПО.02.УЦ.02.
БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ
Срок обучения 5 лет

Составитель: Морозов Ю.Е.,
преподаватель

Балтийск 2022г.

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
- 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 программы учебного предмета

Содержание предмета

- Учебно-тематический план;
- Краткое содержание разделов и тем;

Требования к уровню подготовки обучающихся

Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Требования к зачету;
- Критерии оценки;

Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» относится к обязательной части предпрофессиональной программы «Искусство театра». Целевая направленность учебного предмета

«Беседы об искусстве» - введение учеников в мир культуры и искусства, формирование первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 2 года (1 – 2 классы).

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

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ по 5-летнему сроку освоения программы «Искусство театра» на учебный предмет

«Беседы об искусстве», составляет 99 часов максимальной учебной нагрузки, из них объем 66 часов – аудиторная нагрузка, 33 часа – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Беседы об искусстве» может проходить в форме групповых занятий (от 11 человек) или в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе). При пятилетнем сроке обучения - по одному академическому часу в неделю в первом и во втором классах.

Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.

- Воспитание и развитие художественного вкуса.
- Воспитание зрительской культуры.
- Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на основе непосредственного восприятия произведений искусств, формирования представлений о специфических средствах художественной выразительности и языках различных видов искусств.

Задачи:

- Познакомить учеников с видами искусств.
- Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.
- Развивать личностные и творческие способности детей.
- Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
- Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.
- Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

- Сформировать следующие умения и навыки:

различать все виды искусств;
 дать навыки эмоционально-образного восприятия произведений искусств;
 обладать ассоциативным и образным мышлением;
 ориентироваться в культурном пространстве;
 уметь всесторонне оценивать произведения искусства;
 адекватно воспринимать содержание того или иного произведения искусства;
 правильно определять по произведению искусства культурно-историческую эпоху;
 обладать образным видением;
 свободно мыслить и анализировать;
 концентрировать внимание на предмете изучения;
 владеть основами самостоятельного изучения и творческого восприятия произведений искусства.

- Дать основные теоретические понятия:

об исторических предпосылках развития культуры и искусства, об эволюции художественных стилей в связи с культурно-историческим процессом;

- о выразительных средствах произведений искусства и их разновидностях;
- о видах искусства;
- о различиях религиозного и светского искусства;
- о различиях и взаимопроникновении культур Запада и Востока;
- о жанрах и стилях в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном творчестве;
- об особенностях различных школ живописи;
- о характерных особенностях развития культуры и искусства в разные эпохи (Древняя Греция, Древний Рим, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое время и т.д.).

- Развивать во время аудиторных занятий:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- логическое мышление;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- умение донести свои идеи и ощущения до слушателя;
- умение пользоваться профессиональной лексикой.

- Развивать во время практических занятий:

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.

Учебный предмет «Беседы об искусстве» связан с другими предметами программы: «Искусство театра» («Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Слушание музыки и музыкальная грамота», «История театрального искусства» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост

теоретических знаний исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении.

Навыки, полученные в процессе обучения другим предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде анализа произведений искусства, умению опознавать различные направления и жанры искусств.

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- 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».

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).

Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства, необходимые для реализации программы Дидактические:

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

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;
- учебная мебель;
- видеомаягнитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- школьная библиотека.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

IX.

Срок обучения – 2 года. 1-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно - го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

Срок обучения – 5 лет. 2-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно - го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максима льная учебная нагрузка	Самосто тельная работа	Аудитор ные занятия
1.	Культура и искусство Средневековой Европы	Урок	6	1	5
1.1	Городская, крестьянская, монашеская и рыцарская культуры Средневековья		2		2
1.2	Особенности архитектурных стилей (романский, готический)		3	1	2

1.3	Живопись и мозаика	1		1
2.	Культура и искусство эпохи Возрождения	10	4	6
2.1	Раннее Возрождение	2	1	1
2.2	Высокое возрождение	3	1	2
2.3	Позднее Возрождение	2	1	1
2.4	Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио	3	1	2
3.	Европейская культура и искусство Нового Времени	4	1	3
3.1	Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампир)	3	1	2
3.2	Европейское Просвещение	1		1
4.	Европейское искусство XIX –нач. XX вв.	7	2	5
4.1.	Романтизм	2	1	1
4.2	Реализм	1		1
4.3	Импрессионизм	2	1	1
4.4	Символизм	1		1
4.5	Декаданс	1		1
5.	Русская культура и искусство	12.5	5.5	7
5.1	Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)	2	1	1
5.2	Искусство Московской Руси	1.5	0.5	1
5.3	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга	2	1	1
5.4	Русская скульптура, живопись и мозаика	2	1	1
5.5	«Золотой век» русской культуры и искусства	3	1	2
5.6	«Серебряный век» русской культуры и искусства	2	1	1
6.	Европейские школы живописи	6	2	4
6.1	Нидерландская и голландская школы живописи	2	1	1
6.2	Французская школа живописи и школа Фонтенбло	1		1
6.3	Испанская школа живописи	2	1	1
6.4	Барбизонская школа	1		1
7.	Мировая культура и искусство Новейшего времени	4	1	3

7.1	Модернизм	1	1
7.2	Сюрреализм	1	1
7.3	Абстракционизм	1	1

Консультации – 2 часа

49.5

16.5

33

Краткое содержание разделов и тем

ПЕРВОБЫТНЫЙ ПЕРИОД

- Характерные черты первобытной культуры.
- Духовная первобытная культура.
- Мифологическое мировоззрение.
- Наскальная живопись.
- Обработка глины и изделия из нее.

- Скифское искусство на территории России (Крым, Кубань, Алтай).

Первобытный период культурной истории продолжался минимум 35 тысяч лет пока не возникли первые государства Древнего Востока – Двуречье, Вавилон, Ассирия, Древний Египет и т.п.

Изучение процесса становления человеческого общества, исследование того, как на протяжении сотен тысяч лет формировалась вся первобытная культура, заключающаяся в повседневной хозяйственной деятельности, создании простейших орудий труда, а также первых произведений искусства, требует обращения к далекому прошлому, к процессу становления самого человека и его культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ВОСТОКА

- Культура и искусство шумеров.
- Искусство Вавилона.
- Искусство Ассирии.
- Искусство Месопотамии.

Культура, созданная в бассейне Тигра и Евфрата, была результатом взаимодействия многих народов. Значение Древнего Востока в истории общечеловеческой культуры огромно. Все культуры Древнего Востока прошли длительную эволюцию, исходной точкой которой был первобытнообщинный строй. Поэтому изучение истории древневосточной культуры позволит выявить возможные моменты развития общемировой культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

- Пантеон богов.
- Живое и мертвое царства.
- Архитектура (пирамиды, храмы, скальные храмы).
- Скульптура (сфинксы, статуи и т.д.).

Хозяйственная и этническая стабильность Древнего Египта обеспечили созревание устойчивых культурных традиций, которые вызвали неожиданный культурный «взрыв» - расцвет древнеегипетской цивилизации. Переход к изготовлению медных орудий, возникновение социальной иерархии, появление иероглифического письма, монументальная архитектура, храмовые рельефы, росписи, папирусные рисунки и т.п. позволили египетской культуре выделиться из других древневосточных культур. А период Нового царства стал не только значительным этапом внутреннего развития египетской культуры, но и распространения её за пределы Египта, взаимодействия с культурами других народов.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ

- Пантеон богов.
- Мифы и легенды Древней Греции (особенно важная тема, поскольку большинство сюжетов произведений искусства базируются на мифологии).

- Архитектура (ионический, дорический, коринфский ордера, храмы, полисы ит.п.).
 - Скульптура.
 - Вазопись (краснофигурная, чернофигурная).
 - Керамика.
- Древняя Греция является колыбелью европейской цивилизации.

Безусловно, культура и искусство каждого народа в истории мировой культуры по-своему ценны и неповторимы. Признавая этот факт, многие ученые, между тем, особую роль отводят древнегреческой культуре. Именно античной Греции мы обязаны появлению современных литературных жанров, основам астрономии и астрологии, систем философии, математики, естествознания, канонам архитектуры, скульптуры, живописи, драматургии и т.п. Самым главным достижением древнегреческой культуры является открытие Человека - как прекрасного и совершенного творения природы, как меры всех вещей.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО РИМА

- Пантеон римских богов.
- Архитектура и градостроительство (храмы, виллы, термы, форумы и триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Золотой дворец Нерона и т.д.).
- Скульптура (портреты императоров, фигуры воинов в доспехах на лошадях, большое количество бронзовой скульптуры).
- Мозаика («мерцающая живопись»).
- Декоративно-прикладное искусство (ювелирное искусство, терракота и т.п.).

Культура и искусство Древнего Рима с его монументальными памятниками архитектуры, скульптуры, живописи и т.п. стала эпохой наивысшего расцвета античной культуры и одновременно ее завершением.

Римская культура формировалась под влиянием культур завоеванных народов, прежде всего, этрусков и греков. Римляне умели отбирать и перерабатывать в соответствии с римской системой ценностей лучшие образцы искусства покоренных народов. Однако, используя великие достижения завоеванных народов, римляне во многом превзошли своих учителей, подняв уровень развития искусств на небывалую высоту.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

- Архитектура (культовость, Святая София, базилики).
- Скульптура (слоговая кость, портреты).
- Византийская миниатюра (золото, эмаль).
- Иконопись (каноны).

После распада Римской империи на Западную и Восточную, была основана Византия, располагавшаяся на стыке трех континентов – Европы, Азии и Африки. В ее территорию входили Сирия, Палестина, Египет,

Месопотамия, Армения, Кипр, Херсонес (Крым), Грузия, Аравия и Балканский полуостров. Византия была многонациональной империей и ее население составляли римляне, сирийцы, армяне, греки, грузины, арабы, иудеи и др. Поэтому культуру и искусство Византии создавали все эти народы.

После падения Византии в 1453 году от натиска турок, многие византийские мастера разъехались по всему миру, благодаря чему культура Византии не погибла, а получила свое продолжение. Ее влияние распространилось чрезвычайно широко – в Италии, Швеции, Польше, Македонии, Сербии, Болгарии, Румынии, Киевской Руси. В Киевской Руси византийское искусство стало очень плодотворным и мощным стимулятором развития национальной художественной культуры.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ

- Архитектура (романский и готический стили).

- Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.).
 - Городская и крестьянская культуры.
 - Мозаика.
 - Рыцарство (рыцарские романы, замки, трубадуры, труверы, миннезингеры, менестрели, скальды и т.д.).
- Период от гибели римской империи до эпохи Возрождения стал именоваться Средневековьем. Именно в Средние века Европа (финикийский «эреб» - «Запад») стала формироваться как самостоятельный социокультурный регион. Культура Средневековья несла в себе темные и светлые стороны, реакционные и прогрессивные тенденции, была во многом противоречива, как и сама эпоха. Однако развитие культуры и искусства Средневековья было важной ступенью в общемировом культурном процессе.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

- Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение.
- Искусство Северного Возрождения (Ван Эйк, Босх, Брейгель и др.), Нидерланды, Германия.
- Теория живописи.
- Скульптура.
- Леонардо да Винчи, Микеланджело.
- Маньеризм.

Перемены в жизни многих стран Европы породили новое мировоззрение, в основе которого лежало светское вольномыслие. Стали складываться кружки образованных людей, изучающих художественное наследие Древней Греции и Древнего Рима. Произведения античности воспевали человека, не скованного религиозными догматами, прекрасного и телом, и душой. Поэтому новая эпоха в развитии европейской культуры получила название Возрождение (Ренессанс (фр.)), возвращая искусство к образцам античной культуры в новых исторических условиях.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

- Европейское Просвещение (XVIII в.).
- Классицизм (Пуссен, Рембрант).
- Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).
- Рококо («рокайль» - «раковина») – декоративно-прикладное искусство.
- Сентиментализм.

С началом эпохи Нового Времени в мировой культуре появилась тенденция развития национального самосознания народов. Поэтому, то одни, то другие народы лидировали в европейском искусстве, а «опальные» активно заимствовали и преумножали их достижения в развитии культуры. Поэтому эпоха Нового Времени стала чрезвычайно многообразной в своих культурных проявлениях.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

- Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).
- Реализм.
- Импрессионизм.
- Символизм.
- Декаданс.

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

- Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» и т.д.).
- Нидерландская школа (доски, групповые портреты, жанровая живопись).
- Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания – маньеризм. Эль Греко.).
- Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннис, и др.).
- Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КИТАЯ

- Бронзовое литье.
- Градостроительство и архитектура (пагоды, Китайская стена, подземные каменные дворцы, ландшафтные сады).
- Каллиграфия и живопись.
- Скульптура (терракотовое войско, керамика).
- Прикладное искусство (китайский фарфор и т.д.).

Если культуры Междуречья и Древнего Египта канули в Лету, то китайская продолжает существовать уже пятое тысячелетие, являясь одной из наиболее уникальных и старейших цивилизаций на Земле.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЯПОНИИ

- Храмовое и дворцовое строительство.
- Садово-парковое искусство (парковые ансамбли).
- Скульптура (скульптурная школа Дзете, костяные, деревянные, каменные изделия, нецке).
- Живопись (влияние китайской) – каллиграфия, ксилография (гравюра по дереву).
- Театральное искусство: мистерии, «но», «кабуки» (один актер в маске, другие – в определенном гриме), театр марионеток. Длительность представлений и т.д.
- Искусство икебаны и чайной церемонии.

Отличительными чертами культуры Японии являются ее оригинальность, уровень технического развития и устойчивая приверженность к духовным традициям прошлого.

РУССКОЕ ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

- Искусство Киевской Руси (каменное зодчество, иконопись, фрески).
- Архитектурные школы Древней Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская).
- Искусство Московской Руси (средневековье) – кремль, живопись (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий).

Русская культура отличается наличием в ней различных культурно-этнических компонентов. Главным источником возникновения русской культуры стала Византия. Своеобразие русской культуры во многом объяснялась пограничным положением России между Западом и Востоком, что определило ее евразийский характер. Таким образом, русская культура, складывавшаяся на основе славянского язычества с воздействием христианской Византии, иудаистского Хазарского каганата и варягов (норманны), породила особый тип культуры, включающий в себя черты восточной и западной культур и, одновременно, значительно отличающейся и от той и от другой.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ

- Архитектура (строительство Петербурга, архитекторы Жан Батист Леблан, И. Коробов, П. Еропкин, М. Земцов, Д. Трезини).
- Живопись (И. Никитин, А. Матвеев).
- Барокко в России (архитектор Растрелли).
- Живопись (И. Вишняков, И. Аргунов, М. Иванов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.).
- М. Ломоносов (мозаика «Полтавская битва и т.д.).
- Скульптура (Ф. Фальконе, Ф. Шубин, Ф. Гордеев, М. Козловский и др.).

В истории русской культуры XVIII век можно считать переломным периодом, временем больших перемен во всех сферах жизни. Характерными особенностями развития русской культуры XVIII века стали ее европеизация и секуляризация, т.е., ослабление влияния религии на культуру.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

- Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).
- Стил «ампир».

- Живопись (О. Кипренский, А. Венецианов, А. Иванов, В. Суриков, В. Серов, И. Левитан, В. Маковский, К. Савицкий, А. и В. Васнецовы, И. Репин и др.).
- Музыкальное искусство (М. Глинка, «Могучая кучка», П. Чайковский).

XIX век стал самым успешным, интересным и интенсивным периодом развития культуры в России. Русская культура и искусство буквально ворвались в мировую культуру, заняв в ней одно из самых почетных мест. Русская культура XIX века подарила миру гениев во всех видах искусств: архитектуре, живописи, музыке, литературе и др.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (конец 1880-х – начало 1920-х годов)

«Мир искусств» (В. Серов, М. Врубель, А. Бенуа, К. Коровин, М. Нестеров, Б. Кустодиев, Л. Бакст и др.).

- Русский авангард (В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал и др.).
- Музыкальное искусство (С. Рахманинов, А. Скрябин).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об искусстве», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
 - навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
 - навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

Х. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости образовательные учреждения могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Беседы об искусстве».

По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Беседы об искусстве» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет зачет.

Требования к зачету

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения:

- Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений изобразительных искусств.
- Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.
- Знание основных этапов развития видов искусств.
- Знание истории возникновения жанров искусств.
- Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.

- Умение анализировать произведения искусства.
- Знание профессиональной терминологии.
- Знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
- Знание основных тенденций в современном изобразительном искусстве.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать произведения искусства и т.п.);

«4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы, но с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету;

«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, присутствиелишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

XI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и практических занятий. На практических занятиях учащиеся приобретают навыки анализа предметов искусства, умения ориентироваться в стилях и видах искусства.

Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Древняя Греция», «Древний Рим» и т.д.) с активным участием всей группы учащихся. Знание истории культуры и искусства дает человеку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, это словно послание из прошлого будущему, дающее возможность усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры и научиться использовать полученные знания для совершенствования интеллекта и профессионального мастерства.

Главная цель предмета «Беседы об искусстве» - ввести учеников в мир культуры и искусства, дать первоначальные знания об искусстве как явлении культуры, в сжатой и доступной форме систематично изложить современные представления о культуре, ее структуре, исторических типах, дать основные понятия теории искусства.

Понимание произведений культуры и искусства – сложный интеллектуальный процесс. Для этого необходимо иметь представление о специфических средствах художественной выразительности, о языках различных видов искусства; научиться общаться с героями художественных произведений, воспринимать адекватно то или иное произведение искусства. Всеу этому необходимо учиться.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественных альбомов, изучение кратких энциклопедий об искусстве и т.д.;
 - просмотр документальных фильмов по искусству, художественных фильмов, фильмов о

жизни и творчестве отдельных художников, скульпторов, музыкантов и т.п.

- прослушивание музыкальных произведений;

- посещение музеев, выставочных залов, галерей, театров и т.п.;

- экскурсии по городу с целью изучения его архитектуры;

написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории искусств (творчество отдельных художников, особенности стилевых направлений в искусстве и т.п.);

подготовку презентаций по отдельным художникам, музыкантам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);

составления краткой характеристики произведений искусств на основании его характерных особенностей (стилевых, жанровых и т.д.);

- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;

- формирование умения работать в группе, паре и т.д.;

- организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемому предмету.

Список литературы:

1. Искусство каменного века. М., 1992
2. Мировая художественная культура. Тематический словарь. Древние цивилизации. М., 2004
3. Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 2003
4. Белецкий М. Забытый мир шумеров. М., 1980
5. Культура народов Востока. Староавилонская культура. М., 1988
6. Монтэ П. Египет Рамсесов. М., 1989
7. Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1996
8. Керма К. Боги, гробницы, ученые. М., 1994
9. Боннар Б.Р. Греческая цивилизация. М., 1992
10. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. М., 1972
11. Левек П. Эллинистический мир М., 1989
12. Зелинский Ф. Ф. История античной культуры. СПб., 1995
13. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. М., 1971
14. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990
15. Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1988
16. Лихачева В. Д. Искусство Византии IV – XV вв. Л., 1986
17. Ле Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992
18. Карсавин Л. П. Монашество в Средние века. М., 1992
19. Средневековая Европа глазами современников и историков. Книга для чтения в 5 частях. М., 1994
20. Тяжелов В. И. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981
21. Гуковский М. А. Итальянское возрождение. Л., 1986
22. Рутенбург. Титаны Возрождения. СПб., 1991
23. Вазари Д. Жизнеописания. СПб., 1992
24. Соколов М. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. М., 1999
25. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. М., 1990
26. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1980
27. Власов В. Г. Стили в искусстве. В 3-х т. СПб., 1996
28. Культура эпохи Просвещения. М., 1993
29. Прусс И. Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1974
30. Популярная художественная энциклопедия. В 2-х томах. М., 1975
31. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975
32. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994
33. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII – начала XIX веков. Л.,

- 1990
34. Искусство стран Востока. М., 1986
 35. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999
 36. Роули Дж. Принцип китайской живописи. М., 1989
 37. Александров В. Н. История русского искусства. Минск, 2004
 38. Вагнер Г. К., Владышевская Т. Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993
 39. Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992
 40. Барская Н. А. Сюжет и образы древнерусской живописи. М., 1993
 41. Шульгин В. С., Кошман Л. В., Зезина М. Р. Культура России IX – XX вв. М., 2004
 42. Ценностный мир русской культуры. СПб, 1995
 43. Лапшина Н. П. Мир искусства. М., 1977
 44. Мир русской культуры. М., 2004
 45. Серебряный век. Л., 1991
 46. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993
 47. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции. М., 1982
 48. Западное искусство XX века: классическое наследие и современность. М., 1992
 49. Поляков В. В. История мирового искусства. Изобразительное искусство и архитектура XX века. М., 1993
 50. От конструктивизма до сюрреализма. М., 1996
 51. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987

Утверждаю
Директор МБУ ДО «ДШИ
им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А.Решетнева
14 июня 2022 год

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

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
ПО.02.УП.03.
ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Балтийск 2022 г.

Разработчики: **Г.А.Степанова**, театровед, кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей

Главный редактор: **И.Е.Домогацкая**, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук

Технический редактор: **С.М.Пелевина**, научный сотрудник Института развития образования в сфере культуры и искусства

Изменения внесены преподавателем ГБУДО г. Москвы "ДШИ №10" **Е.И.Денисовой**

Структура программы учебного предмета⁷¹

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст учащихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации 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 программы учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план;
- Краткое содержание разделов и тем;

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа по учебному предмету «История театрального искусства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к содержанию, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «История театрального искусства» преемственен предмету «Беседы об искусстве» и относится к предметам обязательной части учебного плана.

Освоение данной программы знакомит учащихся с историей драматического театра и театральной культурой в целом, обеспечивая целостное художественно-эстетическое развитие личности.

2. Срок реализации учебного предмета «История театрального искусства» Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» составляет с 3 по

5 класс - при сроке обучения 5 лет.

Срок освоения программы по предмету «История театрального искусства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего общего образования и планирующих поступление в образовательные организации, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 1 год (6-й или 9-й класс соответственно).

Срок обучения 5 лет

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
Классы	3		4		5		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа	16	17	16	17	16	17	99
Максимальная учебная нагрузка	32	34	32	34	32	34	198
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет	зачет	Итоговая аттестация (экзамен)	

В 6 классе объем аудиторной нагрузки составляет 33 часа, объем самостоятельной работы – 33 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация программы по учебному предмету «История театрального искусства» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

3.**Цель и задачи учебного предмета**

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося, овладение духовными и культурными ценностями на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории театрального искусства, а также выявление одаренных детей в области театрального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные организации и организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

- приобретение детьми теоретических знаний в области театрального искусства;
- знакомство учеников с основными этапами развития отечественного и зарубежного театра, историей возникновения театральных жанров;
- получение первичных знаний основных тенденций в современном театральном искусстве и репертуаре театров, знаний основной театральной терминологии;
- приобретение знаний по истории зарубежного и русского драматического искусства, особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знакомство с творческими биографиями великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров;
- развитие творческих способностей, владение основами анализа пьес и спектаклей, основами анализа различных режиссерских интерпретаций художественного произведения;
- расширение круга чтения, формирование интереса к литературе об искусстве. История театрального искусства делится на две последовательно изучаемых части: «История зарубежного театра» и «История русского театра».

Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский;
- эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации учебного предмета «История театрального искусства», - библиотечные фонды, фонды фонотеки, аудио- и видеозаписи для сопровождения изложения учебного материала просмотром фрагментов спектаклей и фильмов с целью иллюстрации изучаемых тем.

Во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Самостоятельная работа включает посещение театров, музеев, концертных залов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план Срок обучения 5 лет (3-5 классы)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ Введение История зарубежного театра	Беседа	1	-	1
2.	Античный театр. Возникновение театрального искусства. Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Античная комедия: Аристофан. Театр в Древнем Риме.	Лекция	9	5	4
3.	Театр Средневековья. Жанры средневекового театра. Особенности театральной зрелищности.		5	3	2
4.	Театр эпохи Возрождения и XVII в. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения. Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте. Возникновение оперы. Комедия дель арте. «Золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон де ла Барка. Становление профессионального театра и драматургии в Англии. Уильям Шекспир. Французский классицизм. Пьер		15	7	8

	Корнель, Жан Расин. Высокая комедия Жан-Батист Мольера.				
5.	Театр XVIII в. Эпоха Просвещения. Особенности эстетики. Английская комедия. Ричард Бринсли Шеридан. Д. Гарик - реформатор английской сцены. Создание английской национальной оперы. Генри Перселл. Французское Просвещение. Вольтер. Эволюция французской комедии. Бомарше. Дени Дидро «Парадокс об актере». Реформы Лекена. «Комеди Франсез». Италия. Карло Гоцци. Театральные реформы Карло Гольдони. Германия: Готхольд Эфраим Лессинг, Иоганн Шиллер, Иоганн Вольфганг фон Гете.		20	10	10
6.	Театр конца XVIII в. - XIX в. Франция. Зарождение и становление романтизма. Виктор Гюго. Зарождение критического реализма. Основные черты направления. Актерское искусство. Тальма, Пьер Бокаж, Мари Дорваль, Фредерик-Леметр, Элиза Рашель. Возникновение лирической оперы. Жорж Бизе. Возникновение французской классической оперетты.		16	8	8

	Жак Оффенбах. Романтизм в Англии. Джордж Гордон Байрон. Актер-романтик Эдмунд Кин. Особенности итальянского романтизма. Актеры - романтики Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини. Оперный театр «Ла Скала»				
7.	ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ Театр на рубеже XIX – XX вв. Франция. Э.Золя и Р.Роллан. Неоромантизм Эдмонда Ростана. Зарождение символизма. М.Метерлинк. Театральные реформы Андре Антуана. Скандинавские страны. Г.Ибсен, А.Стриндберг. Оперное искусство на рубеже веков Ж.Массне, К.Сен-Санс, К.Дебюсси, М.Равель. Германия. Г.Гауптман. Мейнингенский театр. Развитие искусства режиссуры. Отто Брам и Макс Рейнхардт. Оперные театры Германии. Р.Вагнер. Открытие Байретского театра. Англия: Б.Шоу, О.Уайльд, Гордон Крэг. Постановочные открытия Крэга. Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе.		20	10	10
8.	Зарубежный театр XX в. Разнообразие направлений. Англия. Драматургия Бернарда Шоу, Джона Пристли, Джона Осборна, Гарольда Пинтера. Театр «Олд Вик». Актеры Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл		23	10	13

	Рейдгрейв, Вивьен Ли. Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Режиссер Питер Брук. Франция. Драматургия Жана Кокто, Пола Клоделя, Жана Ануя, Жан-Поля Сартра, Эжена Ионеско, Сэмюеля Беккета. Академические театры. Оперный театр. «Гранд-Опера». Бульварные театры. Авангардистские театры. Антуан Арто, Луи Жюве, Жан Луи Барро. Жан Вилар, Жерар Филип, Мария Казарес, Марсель Марсо. Создание Авиньонского фестиваля. Германия. Эпический театр Бертольта Брехта. Италия. Драматургия Луиджи Пиранделло, Эдуардо де Филиппо. Джорджо Стрелер. «Пиколло Театро». США. Драматургия Теннесси Уильямса, Юджина О'Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби. Развитие жанра мюзикла.				
9.	Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века Драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др. Том Стоппард. Театральные поиски Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной. Творчество Роберта Уилсона, Франка Касторфа, Кристофера Марталера, Михаэля Тальхаймера и др. Режиссура Тадеша Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др. Многообразие театральных поисков		14	8	6
	современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр «Зингаро» и др.				

10	История русского театра. Русский театр от истоков до начала XVIII в. Народные истоки русского театра. Театры при Алексее Михайловиче. Школьный театр в конце XVII в., Симеон Полоцкий. Создание государственного публичного театра в Москве.		4	2	2
11	Русский театр XVIII в. Федор Волков и создание русского профессионального театра. И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы. Первые русские драматурги. А.Сумароков, Я.Княжнин. Д.И.Фонвизин «Бригадир», «Недоросль».		5	3	2
12	ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ Русский театр первой половины XIX в. Драматургия В.А.Озерова, И.А.Крылова. Актеры А.С.Яковлев, Е.С.Семенова. А.С. Грибоедов «Горе от ума». Русский музыкальный театр. К.А.Кавос. Ш.Дидло. Русский водевиль. Актеры водевиля. Н.О.Дюр, В.Н.Асенкова, В.И.Живокيني. А.С.Пушкин и театр. Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии». Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Женитьба». М.Ю.Лермонтов. «Маскарад». И.С.Тургенев. «Нахлебник»,		16	7	9

	«Холостяк», «Месяц в деревне». Великие русские актеры: П.С.Мочалов, В.А.Каратыгин, М.С.Щепкин. М.И.Глинка и создание русской национальной оперы.				
13	Русский театр второй половины XIX в. Драматургия А. Н.Островского. Драматургия А.К.Толстого, А.В.Сухово-Кобылина, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого. Малый театр. Актеры П.М.Садовский, Л.П. Никулина- Косицкая, П.М.Ленский. Александринский театр. Актеры. А.Е.Мартынов, В. В.Самойлов и др. Оперный театр. Деятельность С.И.Мамонтова и С.И.Зимины. Становление оперной режиссуры.		11	6	5
14	Русский театр конца XIX – начала XX вв. Драматургия А.П. Чехова, А.М.Горького, Л.Н. Андреева, А.А.Блока. Актеры: М.Н.Ермолова. А.П.Ленский, А.И.Южин- Сумбатов, М.П.Садовский, О.О.Садовская, М.Г.Савина, В.Н.Давыдов, К.А.Варламов, П.А.Стрепетова. К.С.Станиславский. Создание Московского Художественного Общедоступного театра. Вс.Э.Мейерхольд. А.И.Южин, А.И.Таиров, Е.Б.Вахтангов. «Фантастический реализм». В.Ф.Комиссаржевская. Музыкальный театр. Ф.И. Шляпин, Л.В.Собинов, А.П.Павлова, В.Ф.Нижинский, Т.П.Карсавина, А. А.Горский, М.М.Фокин.		13	6	7

15	Русский театр после 1917 года и до середины 50 –х годов XX вв. Драматургия В.В.Маяковского Театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года. Создание новых театров. ГостИМ, Театр Революции, Театр МГСПС, Театр им. Евг.Вахтангова, БДТ. Е.Б.Вахтангов. «Принцесса Турандот». Ю.Завадский. Ц.Мансурова. Р.Н.Симонов. Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К.С.Станиславского. Основные тенденции русского театра 1930- 50- х годов.		9	4	5
16	Русский театр второй половины XX вв. Образование Театра «Современник».О.Н.Ефремов. Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького. Ю.П.Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке. Обзор творчества выдающихся режиссеров XX вв. Обзор основных направлений драматургии второй половины XX вв. Основные представления о творчестве выдающихся актеров. Музыкальный театр. Б.А.Покровский и Московский камерный музыкальный театр: «Геликон-опера», Московская «Новая опера». В.А.Гергиев и Мариинский театр.		14	8	6
17	Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального процесса. Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный		4	3	1

	андеграунд.				
	Интенсивность международного театрального обмена.				
	Итого: Консультации – 8 часов		198	99	99

Учебно-тематический план на дополнительный год бкласс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
18	1 полугодие История зарубежного театра				
	Франция. Театральный авангард первой половины XX века. От Антуана Арто до создателей «Картеля». Французская драматургии 30–40-х годов XX века.		4	2	2
	Германия. Экспрессионизм. Теория эпического театра Бертольта Брехта. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана». Агитационный театр.		4	2	2
	Театр Испании и Италии		4	2	2
	Театр США. Драматургия. Основные направления		4	2	2
	Питер Брук «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни». Книга П.Брука «Пустое пространство». Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано». Спектакль «Слуга двух господ». Книга Стрелера «Театр для людей».		4	2	2

	Ежи Гротовский. Вроцлавский театр- лаборатория. Ариана Мнушкина Театр «Дю Солей». От Роберт Уилсона до Тадеша Судзуки.		4	2	2
	Обзор основных тенденций современного театрального искусства. От Кристиана Люпы до Эймунтаса Някрошюса.		6	3	3
	2 полугодие Русский театр второй половины XX -				
19	XXI вв.				
	Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века. Создание театра «Современник». Возникновение Театра на Таганке. БДТ имени А.М. Горького. Спектакли. Актеры театра.		8	4	4
	Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.		8	4	4
	Драматургия второй половины XX вв.		6	3	3
	Актерское искусство второй половины XX века.		6	3	3
	Основные направления развития музыкального театра второй половины XX века – начала XXI века.		4	2	2
	Подготовка к экзамену		4	2	2
	Итого:		66	33	33
	Консультации – 4 часа				

Содержание учебного предмета

Введение

Театр как одно из древнейших искусств. Народные истоки театра. Игровая природа театрального действия. Виды и основные жанры театрального искусства. Театр как искусство синтетическое и коллективное. Театр как форма художественного отражения жизни.

Часть I. История зарубежного театра

Тема 2. Античный театр.

Общая характеристика античной эпохи. Возникновение театрального искусства, дионисийские обряды. Древнегреческая мифология и ее роль в развитии драматургии, использование сюжетов мифологии античными драматургами. Организация театральных представлений в Греции. Архитектура древнегреческого театра. Значение актера, хора, зрителя.

Античная трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. Эсхил – основоположник греческой трагедии. Формирование жанра трагедии в драматургии Эсхила, драматизация и переосмысление мифологических сюжетов, введение второго актера, увеличение диалогов и усиление драматического действия.

Развитие искусства трагедии. Театральные реформы Софокла: введение третьего актера, расписных декораций, увеличение до 15 числа хороводов. Дальнейшая драматизация действия.

Трагедии Еврипида – проникновение в мир душевных переживаний, внесение в драматургию бытовых элементов, усложнение интриги.

Античная комедия Аристофана – изобретательность в построении комедийных конфликтов, смешение реальности и фантастики, необычные и остроумные положения в развитии действия, приемы шаржа в характеристике действующих лиц.

Театр в Древнем Риме. Дальнейшее развитие жанра комедии в драматургии Плавта и Теренция. Особенности театральной архитектуры. Значение античной культуры для развития новоевропейского театра. Постановки античной драматургии в современном театре.

Тема 3. Театр Средневековья.

Общая характеристика средневековой культуры. Жанры средневекового театра: литургическая драма, мистериаль, мистерия, моралите, фарс.

Особенности театральной зрелищности. Роль бродячих актеров. Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя, разработка мимики и жеста, буффонада. Роль музыкального элемента в средневековом театре.

Тема 4. Театр эпохи Возрождения и XVII века.

Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.

Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический комедии, трагедии и пасторали.

Возникновение оперы («драмы в музыке») в конце XVI века, подготовленное культурой итальянского Возрождения, драматургией и музыкальными интермедиями гуманистического театра. Расцвет итальянской оперы в XVII веке, ее распространение в Европе и влияние на театр других стран. Развитие театральной архитектуры и декорационно-постановочного искусства, связанное с представлением опер. Распространение итальянской сценической техники и ярусного театра во всех странах Европы.

Возникновение в середине XVI века комедии дель арте. Ее специфика, происхождение, тематика. Основные компоненты комедии дель арте: маски, импровизация, буффонада, диалекты. Влияния комедии дель арте на европейский театр.

Испания. «Золотой век» испанского искусства. Мигель Сервантес - величайший представитель испанской культуры, писатель и драматург. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон. Стилиевые особенности комедий

«плаща и шпаги».

Англия. Становление профессионального театра и драматургии. Вильям Шекспир – величайший английский драматург, автор исторических хроник, трагедий и комедий. Значение Шекспира в истории мирового театра. Актерское искусство английского театра. Театр «Глобус».

Франция. Классицизм – ведущее направление искусства XVII в. Основные законы классицизма. Классическая трагедия: Пьер Корнель, Жан Расин.

Жан-Батист Мольер. Высокая комедия Мольера. Основание в Париже театра «Комеди Франсез».

Тема 5. Театр XVIII в.**Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности эстетики. Создание национальных театров.**

Англия. Особенности английского просвещения. Английская комедия середины XVIII века. Шеридан.

Выдающийся актер Дэвид Гаррик как реформатор английской сцены. Работа над индивидуализацией образа, создание актерского ансамбля, новый метод репетиционной работы. Реконструкция сцены, декораций и костюмов. Влияние на дальнейшее развитие актерского искусства и режиссуры в Западной Европе.

Создание английской национальной оперы. Генри Перселл.

Франция. Ведущая роль французского Просвещения в интеллектуальной жизни Европы. Вольтер.

Эволюция французской комедии. Бомарше. Новый сценический герой – человек третьего сословия.

Теория актерского мастерства и драматургии: Дени Дидро и его «Парадокс об актере». Реформы Лекена в театре «Комеди Франсез».

Италия. Влияние идей Просвещения на создание национальной драматургии. Освоение сценического наследия комедии дель арте в творчестве Карло Гоцци.

Театральные реформы Карло Гольдони.

Немецкий театр. Начало создания национального театра. Движение «Буря и натиск». Драматургия Лессинга и Фридриха Шиллера. Философия трагедии Иоганн Вольфганг Гете.

Тема 6. Театр конца XVIII в. - XIX в.

Франция. Влияние Великой Французской революции на развитие литературы и искусства. Декрет о свободе театра. Возникновение новых жанров в драматургии (мелодрама, водевиль). Зарождение и становление романтизма.

Виктор Гюго – глава французского революционного романтизма. Образ романтического героя-одиночки.

Зарождение критического реализма в первой половине XIX в. Основные черты нового направления.

Актерское искусство Франции конца XVIII века: Тальма, Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель.

Возникновение в середине XIX века и развитие жанра лирической оперы. Вершина французского оперного реализма - творчество Жоржа Бизе. Возникновение и развитие французской классической оперетты. Общеευропейский успех оперетт Жака Оффенбаха.

Англия. Романтизм в Англии и его влияние на развитие романтического искусства в мире. Наиболее яркий представитель английского романтизма Джордж Гордон Байрон.

Актер-романтик Эдмунд Кин.

Италия. Особенности итальянского романтизма. Актеры-романтики Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини.

Преобладание в XIX веке в Италии оперных театров. Знаменитый оперный театр «Ла Скала».

Второй год обучения**Тема 7. Театр на рубеже XIX – XX вв.**

Разнообразие творческих поисков театра на рубеже XIX – XX вв. Франция. Реализм и натурализм в драматургии Эмиля Золя и Ромэна Роллана. Неоромантизм Эдмонда Ростана.

Зарождение символизма – Морис Метерлинк. Театральные реформы режиссера Андре Антуана.

Скандинавские страны. Генрик Ибсен – создатель национальной норвежской драматургии. Август Стриндберг – выдающийся шведский драматург. Влияние

драматургии на развитие европейского театра XX вв.

Оперное искусство на рубеже XIX – XX вв.: Массне, Сен-Санс, Дебюсси, Равель.

Германия. Герхарт Гауптман – крупнейший представитель немецкой драматургии конца XIX – начала XX вв. Мейнингенский театр. Тщательная работа над спектаклем, проработка массовых сцен, обращение к классике, внимание к оформлению спектакля.

Развитие искусства режиссуры. Режиссеры Отто Брам и Макс Рейнхардт. Развитие Максом Рейнхардом основ психологического реализма в актерском искусстве, стремление к всестороннему раскрытию индивидуальности актера.

Оперные театры Германии в конце XIX – начале XX вв. Открытие Байретского театра, созданного по замыслу Рихарда Вагнера и предназначенного для постановок его оперных произведений. Проведение в Байрете с 1882 года ежегодных вагнеровских оперных фестивалей.

Англия. Выдающиеся драматурги данного периода: Бернард Шоу, Оскар Уайльд. Эдвард Гордон Крэг – актер, режиссер, теоретик театра.

Постановочные открытия Крэга и их значение для развития европейской сценографии XX века.

Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе – великая итальянская трагическая актриса.

Тема 8. Зарубежный театр XX в.

Разнообразие направлений, форм и стилей.

Англия. Основные черты драматургии Бернарда Шоу, Джона Бойтона Пристли, Джона Осборна, Гарольда Пинтера.

Деятельность театра «Олд Вик» как хранителя английских классических традиций. Выдающиеся английские актеры – Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл Рейдгрейв, Вивьен Ли.

Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Организация в театре ежегодных шекспировских фестивалей. Разнообразие художественных приемов в постановках театра.

Режиссерские эксперименты Питера Брука.

Франция. Основные черты драматургии Жана Кокто, Поля Клоделя, Жана Ануя, Поля Сартра, Эжена Ионеско, Самуэля Беккета.

Академический театр «Комеди Франсэз». Парижский оперный театр «Гранд-Опера». Бульварные театры. Движение авангардистских театров. Творчество Антуана Арто, Луи Жуве, Жана Луи Барро, Жана Вилара, Жерара Филипа, Марии Казарес, Марселя Марсо.

Создание Авиньонского фестиваля.

Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.

Италия. Драматургия Луиджо Пиранделло, Эдуардо де Филиппо.

Творческая деятельность Джорджо Стрелера. Создание миланского театра «Пиколло Театро».

США. Драматургия Тенниси Уильямса, Юджина О'Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби.

Развитие жанра мюзикла.

Тема 9 . Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века

Современная зарубежная драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др.

Драматургия Тома Стоппарда.

Театральные поиски Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной.

Творчество Роберта Уилсона, Франка Касторфа, Кристофера Марталера, Михаэля Тальхаймера и др.

Режиссура Тадеша Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др

Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр Бартабаса «Зингаро».

Часть II. История русского театра

Тема 10. Русский театр от истоков до начала XVIII в.

Народные истоки русского театра. Древнерусские календарные и семейно-бытовые игры, хороводные песни, игрища, маскирование, ряжение, лицедейство. Скоморошество. Кукольный скомороший театр начала XVIII в. Комедия о Петрушке.

Литургическая драма. Театры при Алексее Михайловиче: церковно-школьный, народный, придворный.

Политика «европеизации» при Петре I и ее влияние на развитие театра. Школьный театр в конце в XVII в., деятельность Симеона Полоцкого как основоположника школьного театра. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Немецкая труппа Кунста.

Тема 11. Русский театр XVIII в.

Театральная деятельность Федора Волкова и создание русского профессионального театра. Актерское искусство второй половины XVIII в.: Ф.Г.Волков, И.Дмитриевский, Я.Шумский, первые русские актрисы.

Первые русские драматурги. Драматургия русского классицизма: А.Сумароков, Я.Княжнин. Драматургия Д.И.Фонвизина: «Бригадир», «Недоросль».

Третий год обучения

Тема 12. Русский театр первой половины XIX в.

Рост национального самосознания в начале XIX в. в связи с победой в Отечественной войне 1812 года. Возросший интерес к театральному искусству. Героическая тема в драматургии В.А.Озерова. Комедии И.А.Крылова. Выдающиеся русские актеры А.С.Яковлев и Е.С.Семенова.

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». История создания, своеобразие и сценическая судьба. Первые постановки комедии и ее значение в истории театра.

Русский музыкальный театр первой четверти XIX века. Выдающиеся певцы и танцовщики. Деятельность К.А.Кавоса. Балеты Ш.Дидло.

Русский водевиль. Специфика жанра. Значение жанра водевиля для актерского искусства. Актеры водевиля. Творчество Н.О.Дюра, В.Н.Асенковой и В.И.Живокини.

А.С.Пушкин и театр. Пушкин как теоретик театра и драмы. Драматургия А.С.Пушкина. «Борис Годунов» - народная русская историческая трагедия. «Маленькие трагедии» - новый жанр психологической драмы.

Н.В.Гоголь. Театральные взгляды Гоголя. Гоголь – драматург.

«Ревизор». «Женитьба». Традиции гоголевской сатиры в русском театре.

М.Ю.Лермонтов. Романтизм в драматургии. «Маскарад». И.С.Тургенев. Глубина психологических переживаний в пьесах «Нахлебник»,

«Холостяк», «Месяц в деревне».

Актер - главная фигура театра XIX в. Основные направления в актерском искусстве XIX в. Творчество великих русских актеров П.С.Мочалова, В.А.Каратыгина, М.С.Щепкина.

Музыкальный театр в России во второй четверти XIX века. М.И. Глинка и создание русской национальной оперы.

Тема 13. Русский театр второй половины XIX в.

Создание русского национального репертуара. Роль А.Н.Островского в развитии жанров русской сцены. Сатирические комедии, драмы, сцены, бытовые, исторические пьесы. Сценическая судьба пьес А.Н.Островского.

Драматургия А.К.Толстого, А.В.Сухова-Кобылина, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого.

Малый театр. Выдающиеся актеры Малого театра второй половины XIX в. П.М.Садовский, Л.П.Никулина-Косицкая и другие. Театральная деятельность П.Ленского.

Александринский театр. Выдающиеся актеры Александринского театра второй половины XIX в. А.Е.Мартынов, В.В.Самойлов и другие.

Русский музыкальный театр второй половины XIX века. Оперный и балетный спектакль. Деятельность частных оперных театров С.И.Мамонтова и С.И.Зимины. Становление оперной режиссуры.

Тема 14. Русский театр конца XIX – начала XX вв.

Творчество А.П.Чехова – новый этап в развитии театрального искусства. Драматургия А.М.Горького. Символизм в театре. Драматургия Л.Андреева, А.Блока.

Великая русская актриса М.Н.Ермолова. Актерское искусство Малого и Александринского театров: А.П.Ленский, А.И.Южин-Сумбатов, М.П.Садовский, О.О.Садовская, М.Г.Савина, В.Н.Давыдов,

К.А.Варламов, П.Стрепетова.

К.С.Станиславский – крупнейший театральный деятель нового времени.

К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко – основатели Московского Художественного Общедоступного театра. Новаторский характер МХТ. Мировое значение режиссерских принципов МХТ. Актерский ансамбль МХТ – И.М.Москвин, О.Л.Книппер-Чехова, В.И.Качалов и другие. Формирование «системы» К.С.Станиславского. Начало студийного движения МХТ.

Вс.Э.Мейерхольд – рождение нового театрального искусства.

А.И.Южин во главе Малого театра. А.И.Таиров – создание Камерного театра. Театральные поиски Е.Вахтангова, «фантастический реализм». Творческий путь В.Ф.Комиссаржевской.

14.1. Музыкальный театр начала XX века. Выдающиеся певцы и танцовщики. Ф.И.Шаляпин, Л.В.Собинов, А.П.Павлова, В.Ф.Нижинский, Т.П.Карсавина. Развитие оперной режиссуры. Театр музыкальной драмы. Деятельность балетмейстеров нового поколения. А.А.Горский, М.М.Фокин.

Тема 15. Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX вв.

Творческая интенсивность театрального процесса 1920-х годов. Рождение новой драматургии. Драматургия В.В.Маяковского Творческий путь и театральные поиски Вс.Э.Мейерхольда после 1917 года. Конструктивизм и биомеханика. Актерская система Мейерхольда.

Создание новых театров. Театр имени Вс.Э.Мейерхольда (ГосТИМ), Театр Революции (современный Московский театр им. В.Маяковского). Театр МГСПС (Театр им. Моссовета). Театр им. Евг.Вахтангова. Большой Драматический театр (БДТ).

Театральная деятельность и спектакли Е.Б.Вахтангова. Спектакль «Принцесса Турандот» Е.Вахтангова. Ю.Завадский. Ц.Мансурова. Р.Н.Симонов.

Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К.С.Станиславского.

Основные тенденции русского театра 1930-50-х годов. Трагичность судеб крупнейших художников на примере творчества и жизни М.А.Булгакова, Вс.Э.Мейерхольда, К.С.Станиславского, М.Чехова. Традиции и новаторство в актерском искусстве. Творчество А.Г.Коонен, А.К.Тарасовой, А.А.Яблочкиной, Б.В.Щукина.

Тема Великой Отечественной войны в драматургии К.Симонова, Л.Леонова. Режиссерские поиски: спектакли Н.П.Охлопкова. А.Д.Попова, А.М.Лобанова. Традиции и новаторство в актерском искусстве.

Тема 16. Русский театр второй половины XX в.

Перемены общественной атмосферы. Театральная «оттепель» 50-х годов. Образование и эстетические принципы Театра «Современник». Театральная деятельность О.Ефремова.

Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького. Ю.Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке.

Обзор творчества выдающихся режиссеров XX в. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина и др.

Обзор основных направлений драматургии второй половины XX в. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.

Основные представления о творчестве крупнейших мастеров сцены М.Царева, И.Ильинского, Н.Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктуновского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т.Дорониной, О.Борисова, Ю.Толубеева, А.Фрейндлих, В.Высоцкого, О.Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

Музыкальный театр. Театральная деятельность Б.А.Покровского и создание Московского камерного музыкального театра. Рождение новых музыкальных театров: «Геликон-опера», Московская «Новая опера». Деятельность В.А.Гергиева в Мариинском театре.

Тема 17. Новейший период в развитии театра в нашей стране как часть мирового театрального процесса

17.1. Сложность социальных процессов и сложность театральной жизни в 90-е годы. Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Интенсивность международного театрального обмена. Театральный андеграунд.

Дополнительный год обучения

Более подробное изучение основных театральных направлений и ключевых фигур зарубежного и отечественного театра XX – XXI веков.

1 полугодие

История зарубежного театра.

Усиление роли режиссера в театре XX века. Выдающиеся режиссеры, театральные деятели и создатели театра XX века.

Франция. Театральный авангард первой половины XX века. Диапазон театрального авангарда Франции: от теоретика и практика сюрреализма Антуана Арто до создателей «Картеля» режиссеров Шарля Дюллена, Гастона Бати, Луи Жуве, Жоржа Питоева.

Французский «Бульварный театр», ориентация на «хорошо сделанную пьесу».

«Комеди Франсез» - хранитель классических традиций. Обращение к мифологии в драматургии. Переосмысление мифологического сюжета, насыщение его современными мотивами - характерная черта французской драматургии 30–40-х годов XX века, творчество Жана Жироду и Жана Ануя.

Германия. Период с 10-х годов до начала 40-х годов XX века – один из самых драматических в истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Характер драматургии экспрессионизма.

Возникновение «эпического театра». Теория эпического театра Бертольта Брехта - одна из вершин мирового театра XX века. «Эффект отчуждения» - способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Апелляция не к чувству, а к разуму зрителя.

«Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана» – знаменитые пьесы-притчи. Возникновение «эпического театра».

Создание агитационного театра Эрвина Пискатора. Введение Пискатором понятия «эпический театр».

Италия. Луиджи Пиранделло - один из создателей интеллектуального театра XX века.

Испания. Творчество Федерико Гарсиа Лорки. Слияние метафоры и мифа.

Театр США. Драматургия Юджина О'Нила, Артура Миллера, Теннесси

Уильямса. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе

«Стеклянный зверинец».

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века. Питер Брук – великий английский режиссер, теоретик и практик театра.

Основные постановки, этапы творческой деятельности. Спектакли:

«Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни» Беккета. Книга П.Брука «Пустое пространство».

Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано». Обращение к истокам итальянского театра – комедии дель арте. Знаменитый спектакль Стрелера «Слуга двух господ».

Книга Стрелера «Театр для людей».

Ежи Гротовский – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Театральные опыты Гротовского. Изучение мирового театра – индийского театра, пекинской оперы, японского театра «Но», «Кабуки», метода физических действий Станиславского, биомеханики Мейерхольда, трагического гротеска Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Работа с международными актерскими группами над программой «Ритуальные искусства».

Ариана Мнушкина – французский театральный режиссер. Создание театра «Дю Солей» (Театр Солнца). Метод коллективной импровизации на основе литературного и документального текстов.

Роберт Уилсон – американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф.

Кристофер Марталер – швейцарский музыкант, режиссер. Франк Касторф – немецкий режиссер-новатор. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода владения телом.

Пина Бауш – расцвет нового жанра – театра танца. Театр танца

«Вупперталь» (Германия). Новаторство сценического языка Пины Бауш. Использование элементов оперы, кино, драмы. Выстраивание пластического видения мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», «Кафе Мюллер», «Мойщик окон».

Тадеша Судзуки. Школа Судзуки в Того. Создание первого в Японии Международного театрального фестиваля в Того. Выдающиеся постановки:

«Сирано де Бержерак» Ростана, «Царь Эдип» Софокла.

Обзор основных тенденций современного театрального искусства. Творчество Михаэля Тальхаймера, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера, Эймунтаса Някрошюса.

2 полугодие. История русского театра

Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века: С.Михоэлса, Н.Охлопкова, А.Д.Попова, А.Лобанова, Н.Акимова, А.Дикого, Ю.Завадского, Р.Симонова, Г.Товстоногова. О.Н.Ефремов - создатель театра-студии

«Современник». Значение театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Актеры театра «Современник»: Е.Евстигнеев, Г.Волчек, О.Табаков, И.Кваша и др. Спектакли театра: «Вечно живые» В.Розова, «Голый король» Е.Шварца.

Возникновение Театра на Таганке под руководством Ю.П.Любимова. Актеры: В.Высоцкий, А.Демидова, Н.Губенко. Спектакли театра: «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир».

Г.А.Товстоногов и БДТ имени А.М.Горького. Спектакли: «Идиот», «Мещане». Актеры театра.

Режиссерское искусство XX вв. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.

Драматургия второй половины XX в.

Творчество В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.

Актерское искусство М.Царева, И.Ильинского, Н.Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктуновского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т.Дорониной, О.Борисова, Ю.Толубеева, А.Фрейндлих, В.Высоцкого, О. Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

Основные направления развития музыкального театра второй половины XX века – начала XXI века.

Многообразие поисков и жанров. Новаторство режиссуры Б.А.Покровского. Московский камерный музыкальный театр. «Геликон-опера»,

«Новая опера». Балеты Б.Эйфмана.

Обзор театральной ситуации конца XX века – начала XXI века. Театр в условиях отсутствия цензуры. Театральный андеграунд. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Основные театры, актеры, режиссеры современного театра. Международные Театральные фестивали. Место русского театра в мировом культурном процессе.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате освоения программы «История театрального искусства» учащиеся приобретут следующие знания, умения, навыки:

знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;

знание основных этапов развития театрального искусства;

знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);

знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;

знание особенностей национальных традиций театрального искусства;

знание театральной терминологии;

знание классического и современного театрального репертуара;

знания о творчестве и поисках великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров, их биографий;

знание национальных особенностей и традиций театрального искусства;

представления о классической и современной, русской и зарубежной драматургии;

первоначальные навыки анализа произведений театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей;

умение пользоваться профессиональной литературой, формирование навыков чтения специальной литературе об искусстве;

навыки работы с современными технологиями для поиска необходимой информации.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Аттестация: цели, виды, формы, содержание

Виды аттестации по предмету «История театрального искусства»: текущая, промежуточная, итоговая. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме семинаров или контрольных уроков. В качестве средств контроля успеваемости могут использоваться устные опросы, тестирование и практические занятия. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце каждого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «История театрального искусства».

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок. Промежуточная аттестация по предмету «История театрального искусства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью определения: качества реализации образовательного процесса, степени подготовки по текущим разделам учебно- тематического плана, контроля сформированных у учащихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Требования к экзамену образовательная организация разрабатывает самостоятельно.

Рекомендуемый график проведения промежуточной аттестации.

Дифференцированные зачеты в полугодиях:

- 6, 8, 9 (по пятилетнему курсу обучения).
- в 6 классе - дополнительный зачет в 11 полугодии.

Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале. Оценка «5» («отлично») – правильные ответы на заданные вопросы,

знание теории, наличие начальных навыков анализа произведения искусства, интерес к изучаемому предмету и современному театральному процессу.

Оценка «4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы с небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, интерес к предмету.

Оценка «3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, отсутствие творческой инициативы.

Оценка «2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение по предмету «История театрального искусства» предполагает аудиторные и самостоятельные занятия.

Аудиторные занятия проводятся в виде бесед, лекций, семинаров и практических занятий. Семинары проводятся в конце изучения каждой большой темы («Античный театр», «Средневековый театр» и т.д.). На практических занятиях учащиеся приобретают первичные навыки анализа пьесы спектаклей, различных режиссерских интерпретаций художественного произведения, умения ориентироваться в стилях и видах театрального искусства.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- чтение пьес, специальной и справочной литературы по театральному искусству, знакомство с театральной периодической печатью;
- посещение театров, театральных выставок, музеев;
- просмотр видеозаписей спектаклей, художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве театральных режиссеров, актеров, художников, экранизаций пьес;
- написание небольших докладов, рефератов, творческих работ по истории театрального искусства, творчеству отдельных режиссеров и актеров и т.п.;

— на последнем году обучения - подготовку презентаций по отдельным стилям, произведениям театрального искусства, что включает самостоятельный отбор материала, подборку видео и аудиоряда, представление готового материала;

— организацию круглых столов, проведения викторин, интервью по изучаемой теме.

Для реализации программы «История театрального искусства» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

— библиотеку художественной литературы и литературы по театральному искусству, энциклопедий и словарей;

— видеотеку с записями спектаклей, фильмов и концертов, аудио и видеозаписей профессиональных чтецов;

— технические средства обучения: телевизор, видеоплеер, DVDпроигрыватель, магнитофон, видеопроектор, компьютер с выходом в Интернет;

— учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций.

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов

«История театрального искусства», оснащаются пианино или роялем, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., Просвещение, 1981
2. «Всеобщая история театра». М., Эксмо, 2012
3. История зарубежного театра. Под общ. ред. проф. Г.Н.Бояджиева. Т. I-IV. М., Наука, 1955
4. Крымова Н.А. «Имена». Избранное в трех томах. Рассказы о людях театра. М., Трилистник, 2005
5. Кун Н.А. «Легенды и мифы древней Греции» (любое издание)
6. Кугель А.Р. «Театральные портреты». Л., Искусство, 1967
7. Марков П.А. О театре. В 4-х тт. М., Искусство, 1974
8. Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. М., 2004
9. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве» (любое издание)
10. Театр: Энциклопедия. – М., 2002
11. Шах-Азизова Т.К. Полвека в театре Чехова. 1960-2010. М., Прогресс-Традиция, 2004
12. Эфрос А.В. «Репетиция - любовь моя». М.: Фонд «Рус. театр»; Изд-во «Панас», 1993

Драматические произведения (на выбор преподавателя)

История зарубежного театра

1. Эсхил «Прометей прикованный»
2. Софокл «Царь Эдип»
3. Еврипид «Медея»
4. Аристофан «Всадники», «Облака»
5. Лопе де Вега Ф. «Собака на сене», «Учитель танцев»
6. Кальдерон П. «Дама-невидимка»
7. Шекспир В. «Двенадцатая ночь», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Укрощение строптивой»
8. Мольер Ж.-Б. «Тартюф», «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной»
9. Шеридан Р. «Школа злословия»
10. Бомарше П. «Женитьба Фигаро»
11. Гольдони К. «Слуга двух господ», «Трактирщица»
12. Гоцци К. «Любовь к трем апельсинам», «Турандот»

13. Гете «Фауст»
14. Шиллер Ф. «Разбойники», «Коварство и любовь»
15. Гюго В. «Рюи Блаз»
16. Скриб Э. «Стакан воды»
17. Ибсен Г. «Пер Гюнт»
18. Ростан Э. «Сирано де Бержерак»
19. Метерлинк М. «Синяя птица»
20. Уайльд О. «Как важно быть серьезным»
21. Шоу Б. «Пигмалион»
22. Пиранделло Л. «Шесть персонажей в поисках автора»
23. Брехт Б. «Трехгрошовая опера», «Добрый человек из Сезуана (Сычуани)», «Мамаша Кураж и ее дети»
24. Ануй Ж. «Жаворонок»
25. Де Филиппо Э. «Филумена Мартурано»
26. Уильямс Т. «Стеклянный зверинец»
27. Осборн Д. «Оглянись во гневе»
28. Беккет С. «В ожидании Годо»
29. Ионеско Э. «Носорог»

История русского театра

1. Фонвизин Д.И. «Недоросль»
2. Грибоедов А.С. «Горе от ума»
3. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов»
4. Лермонтов М.Ю. «Маскарад»
5. Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба»
6. Островский А.Н. «Свои люди – сочтемся», «Бедность не порок», «Гроза», «Доходное место», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые»
7. Тургенев И.С. «Нахлебник», «Месяц в деревне»
8. Сухово-Кобылин А.В. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»
9. Толстой А.К. «Царь Федор Иоаннович»
10. Толстой Л.Н. «Власть тьмы», «Плоды просвещения»
11. Чехов А.П. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»
12. Горький А.М. «Мещане», «На дне»
13. Блок А.А. «Балаганчик»
14. Маяковский В.В. «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня»
15. Булгаков М.А. «Дни Турбиных»
16. Эрдман Н.Р. «Самоубийца»
17. Арбузов А.Н. «Таня», «Иркутская история»
18. Розов В.С. «Вечно живые», «В добрый час!», «Гнездо глухаря»
19. Володин А.М. «Пять вечеров»
20. Вампилов А.В. «Старший сын»
21. Петрушевская Л.С. «Уроки музыки»
22. Разумовская Л.Н. «Дорогая Елена Сергеевна»

Видеоматериалы

1. «Горе от ума» (Малый театр, режиссеры В.Иванов, М.Царев. В гл. ролях М.Царев, В.Соломин, 1977 г.)
2. «Повести Белкина. Выстрел» (Режиссер П.Фоменко 1981 г. В главных ролях Л.Филатов, О.Янковский)
3. «Страницы журнала Печорина» (Режиссер А.Эфрос, в гл. роли О.Даль, А.Миронов)

4. «Ревизор» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек, в главных ролях А.Папанов, В.Васильева, А.Миронов, Г.Менглет, 1982 год)
5. «Волки и овцы» (Малый театр, в главных ролях И.Ильинский, В.Пашенная, 1952 год)
6. «Месяц в деревне» (театр на Малой Бронной, режиссер А.Эфрос, 1983 год. В ролях Л.Броневой, О.Яковлева)
7. «Вишневый сад» (режиссер Л.Хейфец, в главных ролях И.Смоктуновский, Р.Нифонтова, Н.Гундарева, В.Соломин, Ю.Каюров, Е.Коренева)
8. «Мещане» (БДТ режиссер Г. Товстоногов, 1971 год)
9. «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (режиссер А.Эфрос, в ролях Ю.Любимов, О.Яковлева, 1973)
- 10 «Учитель танцев» (ЦАТСА, режиссер В.Канцель, в главной роли В.Зельдин, 1952 год)
11. «Укрощение строптивой» (ЦАТСА в главных ролях Л.Касаткина, А.Попов, 1961 год)
12. «Двенадцатая ночь» (театр Современник, режиссеры О. Табаков, В. Храмов, в главных ролях М.Неелова, Ю.Богатырев, А.Вертинская, К.Райкин, О.Табаков, 1978 год)
13. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек)
14. «Школа злословия» (МХАТ, режиссеры Абрам Роом, Н.Горчаков; в ролях О.Андровская, М.Яншин, А.Кторов, П.Массальский, 1953 год)
15. «Соло для часов с боем» (МХАТ, режиссер О.Ефремов в ролях И.Мирошниченко, М.Яншин, О.Андровская, 1974 год)
16. «Вечно живые» (театр Современник, режиссеры О.Ефремов, Г.Волчек. В главных ролях О.Ефремов, М.Неелова. О.Даль, Ю.Богатырев, И.Кваша, 1976 год)

Директор МБУ ДО

Утверждаю
«ДШИ им. И.С. Баха» г. Балтийска
И.А.Решетнева
14 июня 2022 год

**Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области театрального искусства**

«Искусство театра»

Предметная область В.00 Вариативная часть

**Программа учебного предмета
В.01У 03 ВОКАЛЬНЫЙ АПСАМБЛЬ**

Срок обучения 5 лет

Балтийск 2022

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание предмета

- Учебно-тематический план и содержание тем;

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

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список литературы и средств обучения

- Список рекомендуемой методической и учебной литературы;
- Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной программе.

Программа учебного предмета «Вокальный ансамбль» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области «Искусство театра».

Театральное искусство - один из наиболее сложных и значимых видов творческой художественной деятельности. В дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» учебный предмет «Вокальный ансамбль» является вариативной частью.

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области ансамблевого пения, на эстетическое воспитание и художественное образование, духовно-нравственное развитие учеников, на овладение детьми культурными ценностями народов мира и Российской Федерации.

Цель и задачи учебного предмета «Вокальный ансамбль».

Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений и навыков, а также выявление наиболее одаренных детей в области ансамблевого исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования по профилю предмета.

Задачи:

Обучающие:

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
- обучение изучению ансамблевых партий и чтению нот с листа с учётом степени вокально-музыкальной подготовки;
- приобретение учениками навыков ансамблевого пения;
- обучение коллективной работе;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений;

Развивающие:

- развитие творческих способностей;
- развитие любознательности и кругозора ребенка;
- развитие эмоциональной сферы;
- развитие гармонического слуха;
- развитие умения самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать и применять полученные знания, умения самостоятельно и качественно выполнять домашние задания;
- развитие интереса к музыке и музыкальному творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности и артистизма;
- Развитие певческих навыков, устойчивого дыхания на опоре, ровного звучания на протяжении всего диапазона голоса, высокой вокальной позиции и точного интонирования, кантилены, дикции, артикуляции
- Развитие слитности звучания голосов, умения слушать других участников ансамбля во время исполнения и взаимодействия во время работы над произведением

Воспитательные:

- формирование основ духовной и нравственной культуры ребенка;
- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
- воспитание любви к музыке;
- формирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и учениками;

- воспитание самостоятельности, инициативности, творческого отношения к миру
- формирование умений и навыков исполнительства; формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Место учебного предмета в структуре образовательной программы.

Учебный предмет входит:

- в вариативную часть,
- в предметную область в.01.уп.03 Вокальный ансамбль
- Учебный предмет «Вокальный ансамбль» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
 - знания характерных особенностей ансамблевого пения, вокальных жанров и основных стилистических направлений ансамблевого исполнительства;
 - знания музыкальной терминологии;
 - умения грамотно исполнять музыкальные произведения в составах вокальных коллективов;
 - умения самостоятельно разучивать ансамблевые партии;
 - умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;
 - навыков чтения с листа несложных ансамблевых произведений;
 - первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений;
 - навыков публичных выступлений;

Срок реализации учебного предмета «Вокальный ансамбль» для детей, поступивших в образовательное учреждение:

- 3 года по 5-летней программе
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области искусства театра, срок освоения может быть увеличен на один год.

2. Структура и содержание учебного предмета

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Вокальный ансамбль»:
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая
3. **Сведения о затратах учебного времени**, предусмотренного на освоение учебного предмета «Вокальный ансамбль», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2

	Срок обучения – 5 лет
Максимальная учебная нагрузка	198
Количество часов на аудиторные занятия	99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	99

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное для освоения учебного материала.

Распределение учебного материала по годам обучения

Таблица 3

Раздел учебного предмета	Дидактические единицы	Примерное содержание самостоятельной работы	Формы текущего контроля
1-ый год обучения(5 лет)			

Вокальный ансамбль	Певческая установка, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения. Смена дыхания в процессе пения; различные приемы (короткое и активное дыхание в быстром темпе, спокойное и активное в медленном). Цезуры. Пение <i>non legato</i> и <i>legato</i>. Нюансы – <i>mf</i>, <i>mp</i>, <i>p</i>, <i>f</i>. Развитие дикционных навыков. Пение несложных двухголосных и трёхголосных песен с сопровождением.	Упражнения на дыхание, скороговорки, пение интервалов и аккордов, изучение музыкального и текстового материала	Технический и итоговый зачёты, классные и отчетные концерты
2 –ой год обучения (5 лет)			

Вокальный ансамбль	Работа над слитностью звучания голосов, чистотой интонации, чёткой дикцией и художественным образом в произведении.	Упражнения на дыхание, скороговорки, пение интервалов и аккордов, изучение музыкального и текстового материала	Технический и итоговый зачёты, классные и отчетные концерты
Вокальный ансамбль	Работа над слитностью звучания голосов, единым исполнительским стилем, художественным образом в произведении. Пение более сложных трёхголосных произведений.	Упражнения на дыхание, скороговорки, пение интервалов и аккордов, изучение музыкального и текстового материала	Технический и итоговый зачёты, классные и отчетные концерты
3-ий год обучения (5 лет)			

Вокальный ансамбль	Совершенствован ие ансамбля и строя в произведениях более сложной фактуры и музыкального языка. Закрепление полученных навыков ансамблевого пения. Синхронность дыхания, звукоизвлечения. Пение в единой вокальной позиции. Фразировка. Отработка	102 Упражнения на дыхание, скороговорки, пение интервалов и аккордов, изучение музыкального и текстового материала	Технический и итоговый зачёты, классные и отчетные концерты
	стилистических и художественных особенностей исполнения. Изучение более сложных трёхголосных и четырёхголосных произведений.		

3. Формы и методы контроля, система оценок

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться академические концерты, прослушивания, промежуточные и итоговые зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных программ.

Требования к промежуточной аттестации

Таблица 4

Класс	Форма промежуточной аттестации/ Требования	Содержание промежуточной аттестации

1	Академический концерт	Одно произведение
2	Технический зачет	Пение интервалов и аккордов
3	Итоговый зачёт	Два произведения

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

2. Система оценок.

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать:

1. Оценку, которую ученик получил на академическом концерте;
2. Результаты текущего контроля успеваемости;
3. Творческие достижения ученика за учебный год.

Критерии оценок

По итогам выступления выставляется оценка по пятибалльной системе: Оценка Критерии оценивания выступления:

5 («отлично») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях, активная эмоциональная работа на занятиях, участие во всех спектаклях коллектива.

4 («хорошо») регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков без уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии при недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокально- интонационная неточность), участие во всех выступлениях театрального коллектива.

3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение занятий, пропуски без уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партитур при сдаче партий, участие в выступлениях в случае пересдачи партий.

2 («неудовлетворительно») пропуски занятий без уважительных причин, неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всех вокальных произведений спектакля, не допуск к выступлению театрального коллектива.

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения, соответствующий программным требованиям

Требования к итоговой аттестации для 5 класса

Таблица 5

Форма аттестации/ Требования	итоговой	Содержание итоговой аттестации
---------------------------------	----------	--------------------------------

Выпускной экзамен: Русская народная песня Джазовый стандарт Эстрадная песня	Примерная программа: Р.н.п. Во поле береза стояла W.Schwandt/F.Andre/Gus «Dream a little dream» D. Weiss «Can't help falling in love» Kahn
---	--

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы учебного предмета «Вокальный ансамбль», являются следующие знания, умения, навыки:

- знание начальных основ вокального искусства, особенностей партитур, художественно-исполнительских возможностей вокального коллектива;
- знание профессиональной терминологии;
- умение передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органического сочетания слова и музыки;
- навыки коллективного исполнительского творчества, в том числе отражающие взаимоотношения между солистом и вокальным ансамблем;
- сформированные практические навыки исполнения авторских, народных и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том числе ансамблевых произведений для детей;
- наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального ансамбля.

4. Методическое обеспечение учебного процесса

Задача руководителя вокального ансамбля – пробудить у детей любовь к пению,

сформировать необходимые навыки и выработать потребность

На протяжении всех лет обучения педагог следит за формированием и развитием певческих возможностей детей.

Отбирая репертуар, педагог должен помнить о необходимости расширения музыкально-художественного кругозора детей, о том, что ансамблевое пение – мощное средство патриотического, художественно-эстетического, нравственного воспитания учащихся.

Особое значение имеет работа над словом, музыкальной и поэтической фразой, формой всего произведения, над умением почувствовать и выделить кульминационные моменты как всего произведения, так и отдельных его частей. Постепенно, с накоплением опыта хорового исполнения, овладением вокально-хоровыми навыками, репертуар дополняется. Наряду с куплетной формой учащиеся знакомятся с многообразными жанрами вокальной музыки.

Краткие пояснительные беседы к отдельным произведениям используются руководителем вокального ансамбля для выявления своеобразия стилей отдельных композиторов, музыкального языка различных эпох. Такие беседы способствуют обогащению музыкального кругозора учащихся, помогают формировать их художественную культуру.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Вокальный ансамбль» должны иметь площадь не менее 12 кв.м. и звукоизоляцию.

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Перечень учебной, учебно-методической, нотной и другой литературы.

Учебно-методическая литература.

- Л.Дмитриев «Основы вокальной методики»
 М.Егорычева «Упражнения для развития вокальной техники» М.Егорычева «Упражнения для певца-любителя»
 А.Яранцева «Методические рекомендации по воспитанию певческого голоса» В.Луканин «Мой метод работы с певцами»
 В.Емелин «Развитие голоса. Координация и тренинг»
 Далецкий О.В. Обучение пению. Путь к бельканто, ИД Фаина, 2011 г.
 В.П.Морозов «Искусство резонансного пения»
 Рудин, Л. Б. «Основы голосоведения : учебное пособие для студентов вокальных, актёрских и дирижёрско-хорового факультетов»
 Васильев, В. А. «Традиции и тенденции развития дирижёрско-хорового образования в России: учеб. пособие по хоровой педагогике»
 Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2000
 Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М., 1987
 Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. – Ярославль, «Академия развития», 1997
 Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999
 Струве Г. Школьный хор. М., 1981
 Теория и методика музыкального образования детей: Научно- методическое пособие / Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. – М., 1998
 Халабузарь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. – Санкт-Петербург, 2000
 Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. Учебное пособие. М., 1990
 Соколов В. Работа с хором. 2-е издание. - М., 1983
 Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
 Стулова Г. Хоровой класс: Теория и практика работы в детском хоре. - М., 1988
 12. Чесноков П. Хор и управление им. - Лань, 2015 г.

Нотная литература:

- Джазовый сборник "Эра Свинга"
 THE BEST OF HOLLYWOOD. Золотой век джаза. Расцвет киномюзикла (20-30-е годы) / - Москва: Синкопа, 1996.
 Г. Миллер (Glenn Miller), "Серенада лунного света" ("Moon Light Serenade") Э. Клэптон, "Tears in heaven"
 Дж. Кандер, "All that jazz"
 Д. Эллингтон, "Don't get around much" Г. Манчини, "Moon River"
 Крылатов, Е. П. Крылатые качели: нотный сборник / Е. П. Крылатов. – Москва: Дрофа, 2001.
 Крылатов, Е. П. Сережка ольховая: нотный сборник / Е. П. Крылатов. – Москва: Дрофа, 2002.
 Крылатов, Е. П. Все сбывается на свете: нотный сборник / Е. П. Крылатов. – Москва: Дрофа, 2001.
 Птичкин, Е. Н. Мы живем в гостях у лета: нотный сборник / Е. П. Крылатов. – Москва: Дрофа, 2001.
 Гладков, Г. И. Обыкновенное чудо: нотный сборник / Г. И. Гладков. – Москва: Дрофа, 2002.
 Гладков, Г. И. Луч солнца золотого: нотный сборник / Г. И. Гладков. – Москва: Дрофа, 2001.
 Гладков, Г. И. После дождика в четверг: нотный сборник / Г. И. Гладков. – Москва: Дрофа, 2001.
 11. Гладков, Г. И. Все бременские: нотный сборник / Г. И. Гладков. – Москва: Дрофа, 2001.

- Гладков, Г. И. Проснись и пой!: нотный сборник / Г. И. Гладков. – Москва: Дрофа, 2001.
- Дунаевский, М. И. Городские цветы: нотный сборник / М. И. Дунаевский – Москва: Дрофа, 2002.
- Дунаевский, М. И. Тридцать три коровы: нотный сборник / М. И. Дунаевский – Москва: Дрофа, 2002.
- Веселый хоровод: нар. песни для дет. хора / обраб. и перелож. для хора М. Комлевой Санкт-Петербург, 2003.
- Композиторы-классики для детского хора. Выпуск 06. М. Ипполитов-Иванов, М., 2016
- Наш хор. Выпуск 3, Музыка, 2015 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 250795864576837559433845704902184217507778640375

Владелец Решетнева Инна Анатольевна

Действителен с 09.09.2025 по 09.09.2026