МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

р. п. Кузоватово

2023 г.

Учебный план Кузоватовской детской школы искусств

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства

"Искусство театра" срок обучения – 8 лет

Индекс предметных областей, разделов и учебных предметов	Наименование частей, предметных областей, учебных предметов и разделов	Максима льная учебная нагрузка	Самост. работа	Аудиторные занятия (в часах)			Промежуточная аттестация (по учебным полугодиям)									
Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольные уроки	Экзамены	Распределение по годам обучения							
Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс	7-й класс	8-й класс
Количество недель аудиторных занятий							
32	33	33	33	33	33	33	33
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Структура и объем ОП	**3821 –** **4021**	**1221**	**2700 - 2900**												
	Обязательная часть	**3392**	**956**	**2436**					Недельная нагрузка в часах							
ПО.01.	**Театральное исполнительское искусство**	**2535,5**	**560,5**	**1975**												
ПО.01.УП.01.	Театральные игры	130			130		2,4		2	2						
ПО.01.УП.02.	Основы актерского мастерства	627	198		429		6,8… 12,15	14			1	2	2	2	3	3
ПО.01.УП.03.	Художественное слово	460,5	197,5		131	132	2,4,.. - 10,14, 15	12	1	1	1	1	1	1	1	1
ПО.01.УП.04.	Сценическое движение	330	165		165		8,10, 12,14, 15					1	1	1	1	1
ПО.01.УП.05.	Ритмика	65			65		2,4		1	1						
ПО.01.УП.06.	Танец	461			461		4,6… 12,15	14	1	1	2	2	2	2	2	2

ПО.01.УП.07.		Подготовка сценических номеров	462			462		4,6… - 10,14, 15	12		2	2	2	2	2	2	2
ПО.02.		**Теория и история искусств**	**856,5**	**395,5**	**461**												
ПО.02.УП.01		Слушание музыки и музыкальная грамота	460,5	197,5		263		2,4… -8, 12, 14	10	1	1	1	1	1	1	1	1
ПО.02.УП.02.		Беседы об искусстве (театральном, музыкальном, изобразительном)	198	99	99			6,8,10				1	1	1			
ПО.02.УП.03.		История театрального искусства	198	99	99			12,14, 15							1	1	1
Аудиторная нагрузка по обязательной части					**2436**					**6**	**8**	**8**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**
В.00.	**Вариативная часть**		**420**	**210**	**210**												
В.01.УП.02.	Грим		210	105	105			2,4- 16				2	2	2	2	2	2
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной **части**					**2856**					**6**	**8**	**10**	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**
Максимальная учебная нагрузка в часах в **неделю по годам обучения**										**6**	**11,5**	**15**	**16,5**	**18,5**	**19,5**	**19,5**	**19,5**
К.03.00.	**Консультации**		**200**		**200**					**Годовая нагрузка в часах**							
К.03.01.	Театральные игры					4				2	2						
К.03.02.	Основы актерского мастерства					48						8	8	8	8	8	8
К.03.03.	Художественное слово					10	16			2	2	2	4	4	4	4	4
К.03.04.	Сценическое движение					30							6	6	6	6	6
К.03.05.	Ритмика					4				2	2						
К.03.06.	Танец					24				2	2	2	2	4	4	4	4
К.03.07.	Подготовка сценических номеров					35					4	4	4	4	5	7	7
К.03.08.	Слушание музыки и музыкальная грамота					10				1	1	1	1	1	1	2	2
К.03.09.	Беседы об искусстве				5							1	2	2			
	(театральном, музыкальном, изобразительном)																
К.03.10.	История театрального искусства				4										1	1	2
К.03.12.	Грим				8							1	1	1	1	1	1
А.04.00.	**Аттестация**		**Годовой объем в неделях**														
ПА.04.01.	Промежуточная (экзамены)		7							1	1	1	1	1	1	1	
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			**8**							1	1	1	1	1	1	1	1

Пояснительная записка к учебным планам Кузоватовской детской школы искусств 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" - с 1-5 классы – 0, 5 часа в неделю, с 6-8 классы – 1 час в неделю;

"Сценическое движение" - 1 час в неделю;

"Слушание музыки" - с 1-4 классы – 0, 5 часа в неделю, с 5-8 классы – 1 час в неделю;

"Беседы об искусстве" - 1 час в неделю;

"История театрального искусства" - 1 час в неделю.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.01. «Театральные игры»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 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 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

- *Сведения о затратах учебного времени;*

- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. Список рекомендуемой методической литературы

1. **Пояснительная записка**

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

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

Учебный предмет «Театральные игры» является первой ступенью в комплексе предметов предметной области «Театральное исполнительское искусство». Программа рассчитана на обучение детей младшего школьного возраста.

Реализация данной программы будет способствовать лучшему освоению программы «Основы актёрского мастерства», являющейся базовой в структуре предпрофессиональной программы «Искусство театра».

Игра – один из основных видов деятельности детей. Детские игры не просто приносят удовольствие ребёнку, но и подготавливают его к будущей взрослой жизни в социуме, воспитывают, развивают и обучают. В процессе игры формируются и совершенствуются психические процессы, создаются благоприятные условия для развития творческого потенциала ребенка.

Программа «Театральные игры» учитывает особенности младшего школьного возраста и предполагает освоение различных типов игр, а также приобретение умения провести эти игры со своими сверстниками.

2. Срок реализации учебного предмета «Театральные игры» – для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет, составляет 2 года (1, 2 классы 8-летнего нормативного срока обучения).

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

Таблица 1

Срок обучения/классы	2 года
1-2 классы
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	130
Количество часов на аудиторные занятия	130

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

5. Цель и задачи предмета «Театральные игры»

Цель: приобщение ребёнка к основам театрального искусства посредством игровой деятельности и устойчивое развитие его творческих способностей.

Задачи:

* обучение развивающим, познавательным, подвижным, народным, сюжетно-ролевым и режиссёрским играм;
* обучение логике и последовательности движений во всех комплексных игровых упражнениях;
* развитие внимания, фантазии и воображения;
* развитие музыкальности и ритмичности;
* развитие быстроты реакции и сообразительности;
* устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости и скованности в движениях;
* воспитание норм поведения в коллективе при соблюдении определённых правил;
* воспитание выдержки, настойчивости и работоспособности;
* развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;
* воспитание творческой инициативы.

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 обучающихся;
* 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

* игровой метод;
* метод сюжетно-ролевой игры;
* метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре;
* практико-ориентированный метод;
* проблемный метод;
* рефлексивный метод.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Материально-технические условия реализации предмета:

• учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил, желательно с ковровым покрытием;

• стол;

• стулья;

• магнитофон;

• фортепиано или рояль;

• компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

• фонотека;

• использование сети Интернет;

• набор детских музыкальных инструментов: бубны, свистульки, трещотки, молоточки, колокольчики;

• спортивный инвентарь: скакалки, верёвочки, обручи.

Учащиеся должны иметь спортивную форму; удобную, нескользкую обувь.

II. Содержание учебного предмета

1. ***Сведения о затратах учебного времени****,* предусмотренного на освоение учебного предмета «Театральные игры», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

при реализации программы «Театральные игры» в составе дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 130 часов.

Недельная аудиторная нагрузка составляет 2 часа. Самостоятельная работа по данному предмету не предполагается.

Рекомендуются консультации в форме мастер-классов, дополнительных занятий при подготовке к зачету, завершающему обучение, - 4 часа на втором году обучения.

В ходе работы над освоением программы необходима работа с концертмейстером.

1. ***Требования по годам обучения***

Предмет «Театральные игры» предваряет программу «Основы актёрского мастерства» и тесно взаимосвязан с другими учебными предметами программы «Искусство театра».

Основу практической части предмета составили народные, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые и режиссёрские игры. Упражнения на внимание, воображение, общение, словесное действие направлены на создание атмосферы существования в определённых предлагаемых обстоятельствах, включены в программу обучения и осваиваются путём игровой методики. В итоге обучения происходит накопление знаний, умений, навыков, необходимых для следующих этапов освоения программы «Искусство театра».

Существует множество подходов к классификации видов игр по различным признакам: по целям, по числу участников, по характеру отражения действительности.

Основные типы игр:

– игры с фиксированными, открытыми правилами (дидактические, познавательные и подвижные, игры развивающие, интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттракционы);

– игры со скрытыми правилами (сюжетные игры: ролевые, режиссёрские, игры-драматизации).

Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр возможных игровых методик. Однако на практике наиболее часто используются именно указанные игры, либо в "чистом" виде, либо в сочетании с другими видами игр: подвижными, сюжетно-ролевыми и др.

Учебно-тематический план

1 класс

Таблица 2

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Основы театральной игры. Формы и виды игр	Урок	4	-	4
2	Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти	Урок	4	-	4
3	Игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения	Урок	5	-	5
4	Игры для развития фантазии и воображения	Урок	5	-	5
5	Игры для развития сценического общения	Урок	10	-	10
6	Народные игры	Урок	5	-	5
7	Сюжетно-ролевые игры (в том числе музыкальные)	Урок	20	-	20
8	Режиссёрские игры	Урок	10	-	10
9	Итоговое занятие	Концерт-просмотр	1	-	1
Итого:			64		64

Раздел.1. Основы театральной игры. Формы и виды игр

Беседа о практике игр в жизни каждого ребёнка группы, в ходе которой он делится своим опытом, и под руководством педагога все игры, о которых рассказали обучающиеся, объединяются в общие классификационные категории. Например:

по форме: индивидуальные, парные, мелкогрупповые, коллективные; настольные, аудиторные, игры на открытом воздухе, игры на воде и т.п.

по видам: подвижные, спортивные, игры развивающие, интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттракционы;

сюжетные игры (игра на темы сказочных или бытовых сюжетов).

Практические игры по предложенным ребятами темам. Новые игры, предложенные педагогом. Разбор занятий: что развивают игры, в которые мы играли сегодня?

Раздел 2. Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти

Педагог по своему усмотрению подбирает упражнения по принципу *от простого к сложному*, в зависимости от особенностей каждой группы обучающихся. Примеры некоторых игровых упражнений.

Игра *«Знакомство».* Каждый называет своё имя*,* друг за другом повторяя по кругу для всей группы 3-5 раз. Затем первый называет своё имя, второй - имя первого и своё, третий - имя первого, второго и своё и т.д.

Игра *«Что изменилось?»*. Педагог заготавливает на столе под платком 5-6 предметов (например: ручку, кубик, линейку, игрушку, ластик, книгу, яблоко и т.п.). Поднимая платок - показывает их расположение играющему и медленно считает до пяти, чтобы ребёнок запомнил это расположение. Затем снова накрывает платком «натюрморт». Ребёнок отворачивается. Педагог меняет расположение предметов или забирает 1-2 из них. При повторном раскрытии композиции играющий ребёнок должен рассказать, что изменилось и вернуть всё в первоначальное положение, попросив у педагога недостающие предметы.

У этой игры множество вариантов. Например, та же композиция, но рядом стоит «Волшебный сундучок» - что-то достаётся или отправляется в волшебный сундучок. Вопрос: Что мы отправили в волшебный сундучок? Или, что мы прибавили из сундучка?

Игра тренирует зрительное внимание, память, наблюдательность, речевую культуру, умение разъяснить ситуацию и поставить задачу – что нужно сделать, чтобы восстановить композицию.

Телеграмма. Тренирует слуховое внимание. Ведущий - педагог «посылает телеграмму» каждому обучающемуся из 4-5 слов. Например, «Маша, с Днём рожденья». «Петя, приезжай в субботу», «Наташа, встречай подругу на вокзале». Задача каждого – повторить точно текст «телеграммы».

Музыкальная игра *«Повторяй за мной»* - под весёлое музыкальное сопровождение дети повторяют движения за педагогом. В роли педагога может выступить ребёнок.

Народные игры *«Ладошки», «Верёвочка», «Колечко», «Летает-не летает»* и многие другие, по выбору педагога также тренируют внимание, а разучивание несложных поговорок и стихотворений при их исполнении - комбинирует речевые и подвижные игры с упражнениями на внимание и наблюдательность. Например, повторы несложных комбинаций с верёвочками-резинками из игры *«Верёвочка»* и народной поэзии: «Скок- поскок, молодой дроздок, по водицу пошёл, молодицу нашёл…»

Раздел 3. Игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения

Пластические подвижные игры «Море», «Лес», «Пушинки», «Кукольный магазин», «Змейка» и другие в музыкальном сопровождении. Игры построены по принципу - расслабление-напряжение определённых групп мышц, чему способствуют музыкальные акценты, смена темпа и ритма музыкального сопровождения. Действуя в соответствии с методикой «от простого - к сложному» можно включать в игровые упражнения дыхательные упражнения и текст. Например, в игре «Лес шумит» - от звуков шелестящих на ветру листвой деревьев (звук «шшшшш…») до звуков пения птиц («ку-ку, фьюить-фить…», зверей («ррр, фррр и т.п.) до поговорок «В сильный ветер в лесу тихо, а в поле лихо», «Что в лесу родится, дома пригодится», «Тишь да камыш, лесная глушь, слышь…».

В *Кукольном магазине* все куклы сделаны из разных материалов: тряпичные, пластмассовые, резиновые, фарфоровые и т.п., что обуславливает определённую пластику при выполнении игрового упражнения.

К этим же играм можно отнести всем известную игру «Море волнуется раз…», по условиям которой все играющие двигаются, представляя себя морскими обитателями - рыбами, медузами, дельфинами, ужами и т.п. После слов «Море волнуется раз… море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри..», - все замирают. Тот обучающийся, до которого дотронулся ведущий, продолжает свои движения и все должны отгадать, кого он изображает.

Раздел 4. Игры для развития фантазии и воображения

Игровые упражнения.

Оркестр. Каждый придумывает себе этюд с музыкальным инструментом – барабаном, трубой, гитарой, флейтой и т.п. Упражнение исполняется под музыкальное сопровождение. Обучающийся импровизирует. По сигналу педагога музыканты замирают. По следующей команде - «оживают», но с другим музыкальным инструментом. Один из обучающихся может быть «дирижёром».

Продолжи сказку. Педагог начинает «Жили-были…». Далее - по кругу каждый добавляет фразу, продолжая сказочный сюжет.

Все герои в гости к нам! Каждый придумывает небольшой монолог сказочного героя, чтобы мы угадали - кто это, из какой сказки. Можно использовать элементы пластики, реквизит.

Юный скульптор. Скульптор «лепит» из одного или нескольких обучающихся композицию на заданную тему. *Например, Спорт, Зимние игры, Пловцы, Хоровод и т.п.* Это упражнение можно делать при помощи сочетания пластических команд с речевыми - для того, чтобы скульптор мог грамотно и понятно поставить задачу перед исполнителями - «глиной».

Раздел 5. Игры для развития сценического общения

Это парные, мелкогрупповые и групповые игры и игровые упражнения.

Задача - воспитать чувство партнёра, навыки работы в команде.

«Зеркало». Один из обучающихся - человек, другой - его «отражение». Задача «отражения» - точно и быстро повторять движения и действия человека. Например, умыться, расчесаться, поправить причёску и т.п.

«Встреча с инопланетянином». Один из обучающихся - человек, другой - инопланетянин. Педагог даёт инопланетянину задачу, например, спросить у землянина, но на своём языке («и-а-о-у-ы») как пройти куда-то или который час, или, как его имя? Задача землянина - понять и ответить.

«Перемирие». Задача партнёров игры помириться после, ссоры (из-за чего произошла ссора - придумывают сами обучающиеся).

Все игры этого раздела должны содержать действие, реакцию на это действие и его оценку.

Раздел 6. Народные игры

Задача этого раздела - приобщение детей к игровой копилке традиционной народной культуры, развить интерес к изучению народных традиций. Игры в музыкальном сопровождении «Каравай», «Яблонька» «Галка», «Заинька». Игры народного календаря. Весенние игры. Святочные игры. Колядки. Виды весенних хороводов «змейка», «улитка».

Игры народов мира.

Например, *музыкальные французские игры-песни «Сорву я розу», «Мы сажали капусту» и др.*

Например, болгарская игра «Цыплята».

В эту игру играют дети в Южной Европе и даже в Африке, но в Болгарии она сопровождается вопросами и ответами.

Выбираются курица и петух. Остальные – цыплята. Они стоят строем за Курицей, Петух роет что-то. Курица вначале говорит: «Куд-кудах», цыплята: «Пиу», «пиу».

Курица водит цыплят взад и вперед, потом останавливается перед петухом и говорит: «Что ты делаешь?» — «Амбар строю». — «А зачем тебе амбар?» — «Кукурузу хранить». — «А зачем тебе кукуруза?» — «Цыплят кормить». — «А где цыплята?» — «За твоей спиной». — «Да ведь они мои!» — «Они и твои, они и мои!»

Петух пробует подобраться к цыплятам, обходя курицу справа и слева. Курица, распростерши руки, защищает цыплят и все время находится в движении с ними вместе, чтобы не дать петуху похитить цыпленка. Задача цыплят двигаться в ряд за Курицей, не отходя от неё, каждый на своём месте. Петух может добраться до цыплят, только обойдя курицу, и может поймать лишь последнего цыпленка. Когда он схватит цыпленка, повторяются вопросы-ответы, и игра начинается сначала. Она идет до тех пор, пока последнего цыпленка не схватит петух. Тогда роли меняются, бывшая курица становится петухом, а петух курицей. Игра воспитывает подвижность, умение работать в команде.

Эстонская игра «В речку - на берег» (Йыкке - калдале).

Нужно проложить из верёвки или провести на полу две параллельные линии. Эти две линии образуют «реку». Расстояние между ними и их длина зависят от возраста и количества игроков. Все участники становятся на «берег» (за линию) или на оба «берега реки». Ведущий быстро приказывает: «В речку! На берег! В речку!» Играющие должны точно прыгать по приказу ведущего: на территорию, ограниченную линиями, и обратно. Кто ошибется, выходит из игры и должен будет после проскакать на одной ноге вдоль (кругом) «речки». Выигрывает последний, не выбывший из игры. Он может стать новым ведущим. Ведущий может, подавая команды, выполнять обманные движения. Например, отдав команду «На берег!», прыгнуть в «реку». Наступивший на черту выбывает из игры. Игра воспитывает внимание, быстроту реакции и ловкость.

Раздел 7. Сюжетно-ролевые игры (в том числе музыкальные)

Это – основной раздел, в котором дети соприкасаются с комплексным подходом к освоению актёрского мастерства, с умением самостоятельно развивать сюжет.

Примерные сюжеты игр:

Групповое упражнение «На острове сокровищ». Группа из 3-6 человек поставлена в условия «зоны оправданного молчания», т.к. рядом – пираты, они могут их услышать и поймать. А мы должны пробраться к кораблю и уплыть.

Сюжетно-ролевая музыкальная игра по игровой французской народной песенке «Братец Яков, спишь ли ты?». Роли: группа детей, зовущих Якова, сам Яков и башенные часы (куклы, которые «выезжают» при бое часов - у каждой фигурки - свой образ - танцовщицы, кузнеца, воина и т.п.). Проделав круг под музыкальное сопровождение, можно с колокольчиками, бубнами, флейтой, часы прекращают бить, а фигурки двигаться. Братец Яков всё спит… Игра развивает воображение, пластичность, музыкальность и чувство ритма.

Коллективная игра «Джунгли». Объединение этюдов-наблюдений «Звери», «Растения», элементы выстраивания взаимоотношений. Пластическая игра без текста, со звукоподражанием животным и музыкальным сопровождением.

Коллективная игра «Цирк». Объединение этюдов-наблюдений «В цирке», стихотворений о цирке С.Михалкова, С.Маршака. А.Барто и др. в увлекательное представление с музыкальным сопровождением.

Раздел 8. Режиссерские игры

Игры этого раздела воспитывают у ребёнка навыки сочинительства , ответственности за свою собственную работу, лидерские качества.

Кукольный театр. При помощи любого вида кукол, которыми несложно руководить (пальчиковые, перчаточные куклы, обычные игрушки) разыграть сюжет какой-либо сказки, стихотворения. Например, по сказке В.Сутеева «Кто сказал «мяу?», «Репка», «Теремок», «Кот в сапогах» и т.д.

1 вариант – самостоятельный показ.

2 вариант – с привлечением партнёров - обучающихся, которым сам ребёнок - ответственный режиссёр - поставит исполнительские задачи. Педагог следит за корректностью поведения при постановке, вежливостью, как условием общения между юными режиссёрами и актёрами.

Итоговый показ в форме концерта-спектакля по пройденным темам, в который могут войти лучшие народные игры-хороводы, игровой показ «Цирк», лучшие работы юных «режиссёров».

Учебно-тематический план

2 класс

Таблица 3

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторныезанятия
1.	Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти	Урок	4	-	4
2.	Игры для развития фантазии и воображения	Урок	4		4
3.	Игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения	Урок	4		4
4.	Игры для развития сценического общения	Урок	5		5
5.	Народные игры	Урок	7		7
6.	Сюжетно-ролевые игры (в том числе музыкальные)	Урок	25		25
7.	Режиссёрские игры	Урок	15		15
8.	Итоговое занятие (зачет)	Концерт-просмотр	2		2
	Консультации		4		4
	Итого с консультациями		70		70

Раздел 1. Игровые комплексы различных типов для развития внимания и памяти

Игровые упражнения, игры для развития слуховой и зрительной памяти. Игровые упражнения на память физических действий. *Например, упражнение «Подготовка к Новому году: украшение ёлки, комнаты, новогоднего стола, упаковка подарков» с беспредметными действиями.* Можно играть в эту игру, распевая новогодние песенки в музыкальном сопровождении.

Раздел 2. Игры для развития фантазии и воображения

Примерные игры:

В мире фантастических открытий. Обыгрывание простых предметов - стула, стола, ручки, линейки, ленты и других, как необычных вещей из будущего - летающий стул, стол со скатертью самобранкой, лента-путеводитель, сама пишущая («самопишущая») рассказы ручка, линейка-фонарь и т.п.

Путешествие в мир юмора. Сочинение смешных историй на школьную тему с привлечением известных персонажей детской литературы (Василисы Премудрой, Старика Хоттабыча и других) и разыгрывание их. Например, *Василиса Премудрая за партой с двоечником Семёном на уроке математики.* Или *- Старик Хоттабыч и компьютер… и др.)*

Раздел 3. Игровые комплексы для снятия излишнего мышечного напряжения

Игра «Спортсмены»: *Лыжник, Конькобежец, Фигуристы, Хоккеист* и т.п. с элементами переноса мышечного напряжения из одной части тела в другую. Музыкальное сопровождение с акцентами для времени «переката» напряжения.

Раздел 4. Игры для развития сценического общения

Парные, мелкогрупповые и групповые игры и игровые упражнения для воспитания чувства партнёра, коммуникативных навыков.

Игры-загадки. Обучающиеся разбиваются на пары. Задача загадывающего - не просто загадать свои загадки, а ещё и создать интригу, например, в образе факира или лесного волшебника, Бабы Яги, Василисы Премудрой, Волшебного зеркальца или Кощея Бессмертного. А задача отвечающего - разгадать загадки, да с присказками и с «исполнением желаний».

Раздел 5. Народные игры

Игры народного календаря. Хороводы. Подвижные игры. Обрядовые игры. Колядки. Рождественские посиделки. Скоморохи. Заклички. Игра «Ярмарка».

Игры народов мира. Например, Латышская игра «Не спеши» («Нестейдзиес»).

Игроки образуют полукруг. Выбранный водящий (в первый раз-педагог), стоя напротив, начинает выполнять различные движения (упражнения). Все должны повторить за ним упражнения с опозданием на одно движение, т. е. при выполнении водящим первого движения все стоят спокойно, когда он показывает второе движение, все, выполняют показанное им первое движение и т. д. Допустивший ошибку отходит на один шаг назад и продолжает участвовать в игре. Побеждают игроки, ни разу не допустившие ошибки. Движения у водящего должны быть простыми, чтобы любой из играющих мог их выполнить.

Показанное движение должно выполняться без задержки (нельзя дожидаться, пока его выполнят другие игроки). Сообразно возрасту можно выполнять 3-4 движения за один подход. Эта игра на координацию, внимание, чувство ритма.

Раздел 6. Сюжетно-ролевые игры (в том числе музыкальные)

Игры в развёрнутой форме. Игры-путешествия. Комплексы сюжетно-ролевых игр, в которые включены: элементы подвижных, спортивных, игр; развивающих, интеллектуальных, музыкальных игр.

Например, *игра на сюжет повести Л. Гераскиной «В стране невыученных уроков».* Сюжет можно развить, дополнив соревнованиями, прохождением конкурсов, отгадыванием шарад и т.п.

Практическое исполнение и обсуждение. Сочинение новых игр.

Раздел 7. Режиссерские игры

Разыгрывание игровых миниатюр по циклу С.Маршака «Детки в клетке». По русским народным сказкам, сказкам народов мира и т.п. По стихотворениям Б. Заходера, А. Барто, А. Милна и др. Режиссёры и исполнители - сами ребята.

Итоговый показ в виде концерта-просмотра с интерактивным общением с залом, приглашением к игре по пройденным темам «Играем с нами!».

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения программы обучающиеся приобретут:

* знание видов и типов игр;
* знание основных приемов и средств воплощения игровой ситуации;
* умение провести игры из копилки народного фольклорного наследия и отдельные игры прошлых эпох;
* умение объяснять правила проведения игры;
* умение самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
* 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.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В процессе освоения обучающимися предмета «Театральные игры» преподаватель контролирует качество полученных знаний, умений и навыков в соответствии с определёнными критериями показателей, а также осуществляет оперативное управление учебным процессом, обеспечивает выполнение обучающей, проверочной, воспитательной и корректирующей функций.

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения открытых уроков.

Основной формой промежуточной аттестации по программе «Театральные игры» является итоговое занятие в форме показа творческих работ с элементами концерта-спектакля, а также интерактивных игр, в том числе (на усмотрение педагога) включающих зрителей.

Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся в конце второго и четвёртого учебных полугодий по восьмилетнему курсу обучения.

Данная программа создана, в первую очередь, для развития заинтересованности и работоспособности детей младшего школьного возраста, подготовки их к следующему, основному этапу обучения по предпрофессиональной программе "Искусство театра". Поэтому уровень освоения программы детьми может определяться не дифференцированной оценкой, а по их работе в течение всего процесса обучения по следующим критериям:

Высокий уровень освоения программы*.* Обучающийся активно, с творческим интересом занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям. Готов помочь в работе. Работоспособен. Материал усваивается на высоком уровне. Инициативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, общением. Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при перемене ролей. На высоком уровне владеет словесным действием. Может обучить театральным играм других. (Зачет)

Средний уровень освоения программы. Обучающийся достаточно активно, занимается в коллективе. Уважительно относится к другим детям, но замкнут. Тяжело идёт на контакт. Не слишком работоспособен, т.к. быстро утомляется. Материал усваивается частично. Знает об элементах сценическое внимание, общение. Фантазия и воображение не достаточно развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых театральных играх. Видны его желание и стремление развиваться (Зачет).

Низкий уровень освоения программы. Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не может провести игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает материал. Следует рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейших занятий, согласовав показатели по данному предмету с уровнем показателей по другим предметам. Необходимы личная беседа с обучающимся и родителями для рассмотрения вопроса о дальнейшей целесообразности занятий по предпрофессиональной программе. (Незачет).

После четвёртого полугодия, по завершении прохождения программы, проводится итоговое занятие – зачет (дифференцированный зачет) в виде концерта-просмотра.

Критерии оценки

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

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Театральные игры»:

5 («отлично»). Обучающийся усваивает материал на высоком уровне. Инициативен. Сценически выразителен. Владеет сценическим вниманием, общением. Фантазия и воображение активно развиты. Пластичен. Принимает и развивает игровую роль. Поддерживает ролевой диалог. Использует разные сюжеты игры. Активен при перемене ролей. На высоком уровне владеет словесным действием. Может обучить театральным играм других.

4 («хорошо»). Фантазия и воображение развиты. Владеет элементами сценического внимания, общения. Материал усваивается, но есть недочёты в работе. Недостаточно удаётся перемена ролей в играх. Необходимо развивать сценическую выразительность, пластичность, внимание. Вместе с тем, трудоспособен, виден прогресс в развитии.

3 («удовлетворительно»). Материал усваивается частично. Знает об элементах сценическое внимание, общение. Фантазия и воображение не достаточно развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых театральных играх. Заметны его желание и стремление развиваться.

2 («неудовлетворительно»). Недисциплинированность. Неуважение к коллективу. Пропуски без уважительных причин. Не может провести игру. Не владеет сценическим вниманием. Не усваивает материал.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Театральные игры» проходит в форме игровой деятельности, с постановкой игровых задач, игровых действий под руководством педагога.

Игровые комплексы и упражнения сгруппированы по различным признакам: по целям, по числу участников, по характеру отражения действительности. Но, в основном используются в сочетании.

Занятия ведутся в мелкогрупповой форме, но индивидуальный подход к каждому ученику очень важен. Педагогу необходимо создать условия для проявления инициативы и самостоятельности ребёнка.

Также важно создать творческую атмосферу занятий, атмосферу доброжелательности, и вместе с тем - осознанной дисциплины. Обучающийся может захотеть сам провести игру, придумать новую. Эта инициативность должна приветствоваться и развиваться педагогом. На занятиях должна соблюдаться творческая дисциплина.

Педагог должен развивать мотивацию обучающихся, поддерживать их уверенность в дальнейших творческих успехах, ставить новые задачи с учётом психофизических особенностей каждого. Необходимо применение деятельностного подхода, когда результат обучения зависит от того, насколько активно ребенок включается в творческую деятельность, играет, выполняет задания и этюды, обсуждает работу других членов группы и т.д.

Игровой метод не противоречит освоению в конце обучения профессиональных понятий. Например, мы можем путешествовать, играя в *Страну Внимания, на Остров Общения, в мир Фантазии и Воображения, на планету Действия.* Таким образом, ребёнок вспомнит эти понятия при начале обучения по программе «Основы актёрского мастерства».

Метод сюжетно-ролевой игры на более сложном, развёрнутом уровне воспитывает у детей умение создавать и развивать совместную игру в небольших подгруппах, опираясь не только на общие правила игры, но и на сюжетные замыслы партнёров.

Метод перемены ролей в одной и той же сюжетно-ролевой игре воспитывает гибкость и пластичность сценического поведения; коммуникативные навыки; развивает фантазию и воображение.

Практико-ориентированный метод подразумевает, что любое задание выполняется ребенком в игровой форме на сценической площадке с одним партнером или с группой ребят.

Проблемный метод используется при сочинении различных сюжетов игр.

С помощью рефлексивного метода обсуждаются итоги занятия и проходит их анализ.

Примерная структура занятия:

1. Разминка. Игровые комплексы:

– для снятия излишнего мышечного напряжения;

– для развития внимания и памяти;

– для развития фантазии, воображения;

– для развития сценического общения.

2. Народные игры.

3. Сюжетно-ролевые или режиссёрские игры.

4. Обсуждение занятия.

В учебный процесс могут быть включены групповые посещения музеев и выставок, посвящённых истории игры и игрушки, игровых программ; драматических, музыкальных и кукольных театров; концертов и других мероприятий в сфере культуры.

Также возможны и виртуальные экскурсии с использованием информационных средств, возможностей интернет-пространства, что будет способствовать устойчивому развитию уровня общей культуры ребёнка, а также освоению дальнейших навыков самостоятельной работы в процессе изучения программы «Искусство театра» в целом.

Предполагается участие группы в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения.

VI. Список рекомендуемой методической литературы

1. Азаров ЮЛ. Радость учить и учиться. СПб: Изд-во «Алетейя», 2010

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - М.: МИРОС, 2006

3. Апиян Т.А. Мир игры. - СПб: Изд-во С-Петербургского гос. ун-та, 1992

4. Артёмова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. -М., 2009

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991

6. Гипиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. - СПб: Прайм-Еврознак, 2008

7. Жуковская Р.И. Воспитание ребёнка в игре. - М., 1999

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2-х томах. - М., 1986

9. Каптерев П.Ф. О детских играх и развлечениях // Народное образование. -2009. - №10. С.228-240

10. Кипнис М.Ш. Актерский тренинг. – СПб: Прайм-Еврознак, 2008 11.Колчеев Ю., Колчеева Н. Театрализованные игры в школе. - М., 2000

12. Календарные обрядовые праздники для детей. Учеб. пособие / Сост. Н. В. Пугачева, Н. А. Есаулова. – М.: Пед. общ-во России, 2007

13. Каптерев П. Ф. О детских играх и развлечениях // Народное образование. -2009. -№10. С.228-240

14. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребёнке волшебника. - М.: Просвещение, 2006

15. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников, М., 2000

16. Менджерицкая Д.Б. Игра // Дошкольная педагогика. 2006

17. Миллер С. Психология игры. - СПб, 1999

18. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: Рус. дет. игровой фольклор: В кн. «Для учителя и учащихся» / сост. М.Ю. Новицкая, Г.М. Науменко. – М.: Просвещение, 1995

19. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия по фольклористике / Сост. Ю. Г. Круглова. – М.: Высшая школа,1986

20. Праздники в народных традициях. Литературно-музыкальный альманах «Молодежная эстрада» № 11-12, 2004.18.Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М: Владос, 1994

21. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009 – (Золотой фонд актерского мастерства)

22. Французские песни-игры: в сопровождении фортепиано / сост. О. А. Быстрицкая. – М.: Музыка, 1991

23. Шангина И.И. Русские традиционные праздники. – СПб: «Азбука-классика», 2008

24. Эльконин Д.Б. Игра, её место и роль в жизни и развитии детей //Дошкольное воспитание, 2006. - № 5. С. 73–97

25. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Владос, 1999

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.02. «Основы актёрского мастерства»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 г.

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.

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
2. ***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.

1. ***Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся***

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано на 6 лет (с 3 по 8 класс).

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 (9-й или 6-й класс).

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

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет

Классы/количество часов	3 – 8 классы	9 класс
Количество часов	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	858	198
Количество часов на аудиторную нагрузку	429	99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	429	99
Консультации	48	6

Таблица 2

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	

Таблица 3

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет

Класс	Количество часов в неделю
3	1
4, 5, 6	2
7, 8	3
9	3

Таблица 4

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет

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

1. ***Форма проведения учебных аудиторных занятий:***

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

1. ***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.

* 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.

1. ***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».

1. ***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).

1. ***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.

1. **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.

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)

3 класс (по 8-летней программе)

Таблица 5

№№	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	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, выставки, 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.

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. Перекат 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.***
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.

1. ***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.

1. ***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 рожденья).

1. ***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.).

1. ***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 удержать 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)

4 класс (по 8-летней программе)[[1]](#footnote-1)

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.	Атмосфера	урок	4	-	4
1.2.	Ощущение пространства	урок	4	-	4
1.3.	Импровизация	урок	4	-	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
1. **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 построение 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.

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)

5 класс (по 8-летней программе)[[2]](#footnote-2)

Таблица 7

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	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
1. **Основы исполнительского мастерства. Этюды**					
2.1.	Парные этюды на зону молчания	урок	8 (12)	4 (8)	4
2.2.	Парные этюда 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 (140)	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».

«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» ор.39, М.Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская музыка», Р.Шуман « Детские сцены» ор.15, «Альбом для юношества» ор.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)

6 класс (по 8-летней программе)[[3]](#footnote-3)

Таблица 8

№№	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
1. **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)	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 пряхи», «[Гензель и Гретель](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)», 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 9

№№	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. Стиль. Стилизация	урок	10	2	8
1. **Разбор драматургического материала**					
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	8	-	8
2.2.	Метод действенного анализа	урок	6	-	6
1. **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 жанре драмы	урок	18	4	14
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. Стиль	урок	10	2	8
1. **Разбор драматургического материала**					
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	16	8	8
1. **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

8 класс (по 8-летней программе)

Таблица 11

№№	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.	Подтекст. Второй план	Урок	12	2	10
1.2.	Стилизация	Урок	9	1	8
1. **Разбор драматургического материала.**					
2.1.	Метод действенного анализа	Урок	20	10	10
1. **Основы исполнительского мастерства**					
3.1.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	Урок	60	30	30
3.2.	Работа над ролью в учебном спектакле	Урок	70	35	35
3.3.	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; в 7, 8 классах по 8-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. В 7 и 8 классах самостоятельная работа учащихся составляет 99 часов в год.

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 главному, 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 – этоанализ 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 материала 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 и в 8 классе 8-летнего обучения является публичный показ отрывков из пьес и учебного спектакля:

1 полугодие – отрывки из драматургических произведений.

2 полугодие – учебный спектакль.

6 класс (9 класс) - дополнительный

Таблица 12

№№	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.	Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения	Урок	4	2	2
1.2.	Исполнение задания в разных жанрах и стилях	Урок	8	4	4
1. **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	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 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 - 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.

1. **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.

1. **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 обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации

Таблица 13

Срок обучения 8 (9) лет

Полугодия	Форма аттестации
6, 8, 10, 12, 15	Дифференцированные зачеты
14 (конец 7 класса)	экзамен
1 полугодие 9 класса	зачет

Таблица 14

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 и 7-м классах 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 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».

1. **МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**
2. ***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-классов 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***.***

1. ***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 закреплением профессиональных навыков.

1. **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)
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. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
30. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – 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 актера 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>

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.03. «Художественное слово»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 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 образовательного

учреждения на реализацию учебного предмета;

- Форма проведения учебных аудиторных занятий;

- Цели и задачи учебного предмета;

- Обоснование структуры программы учебного предмета;

- Методы обучения;

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*

- Годовые требования по классам;

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

- Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список рекомендуемой литературы

- Список рекомендуемой методической литературы

- Список рекомендуемых Интернет-ресурсов;

- Список рекомендуемых произведений для репертуара обучающихся.

I. Пояснительная записка

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

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 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.

В то же время, задачи программы «Художественное слово» шире и 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 детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет; для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Срок освоения программы «Художественное слово» 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 1 год.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Художественное слово»**:**

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет

Классы	1 - 8 классы	1 - 9 классы
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	526	592
Количество часов на аудиторные занятия	263	296
Количество часов на внеаудиторную работу	263	296

Таблица 2

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет

Классы	1-5 классы	1-6 классы
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	330	396
Количество часов на аудиторные занятия	165	198
Количество часов на внеаудиторную работу	165	198

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.

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

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:

* приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи, орфоэпии;
* обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при исполнении художественного произведения;
* ознакомление с возможностями различной исполнительской трактовки произведения;
* расширение круга чтения;
* развитие осмысленной ясной, грамотной речи в быту и в условиях сценической деятельности обучающихся;
* развитие навыков самостоятельного творческого образного мышления;
* развитие культуры речевого общения;
* воспитание творческой инициативы;
* приобретение детьми опыта творческой деятельности;
* подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

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 обучающихся;
* 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:

- 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 должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и предполагает:

– просторное, хорошо проветриваемое учебное помещение;

– наличие в комнатах коврового покрытия или спортивных матов для выполнения занятий по технике речи с движенческим компонентом;

– библиотеку аудио- и видеозаписей профессиональных чтецов;

– библиотеку словарей и художественной литературы;

– технические средства обучения: телевизор, DVD проигрыватель, магнитофон, видеопроектор.

II. Содержание учебного предмета

Предмет «Художественное слово» имеет следующие разделы:

1. Техника речи (дыхание, голосоведение, дикция).

2. Орфоэпия.

3. Логический анализ текста.

4. Культура речевого общения.

5. Сценическая речь.

Все разделы 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 программу, как значительный, особо важный этап процесса реализации 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 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 – 8 (9) лет

Учебно-тематический план

Первый год обучения

Таблица 3

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
64	**32**	**32**
1	***Техника речи.*** 1.1. Дыхание. Основы. 1.2. Ряд гласных. Основы голосоведения. 1.3. Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных	Урок	**16** 4 4 8	**8** 2 2 4	**8** **2** **2** 4
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.* Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в бытовой речи. 2.2. Зависимость произносительных норм от ударения в слове	Урок	**14** 8 6	**7** 4 3	**7** 4 3
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Речевые такты и логические паузы. 3.2. Логические ударения. Главное слово или словосочетание в речевом такте. 3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. 3.4.Разбор произведений. Исполнение басен и стихотворений малых форм	Урок	**22** 2 2 2 16	**11** 1 1 1 8	**11** 1 1 1 8
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Умение владеть грамотной речью в основных жизненных ситуациях. Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п.	Урок	**10**	**5**	**5**
5.	Итоговый показ	Контроль-ный урок	**2**		**2**
6.	Консультации		**2**		**2**
	Итого с консультациями:	**66 часов**			

Годовые требования

Раздел.1.Техника речи.

Тема 1.1. Дыхание. Основы. Техника речи и роль изучения её разделов в сценической деятельности, в быту. Первостепенная роль правильного дыхания. Практические упражнения для укрепления мышц диафрагмы, брюшного пресса, межрёберных мышц стоя, сидя, в движении. Выполнение в игровой форме дыхательной гимнастики.

Тема 1.2. Ряд гласных. Основы голосоведения. Элементарные сведения об анатомии, физиологии и гигиене речевого аппарата, о понятиях: диапазон голоса, тембр, регистр, резонатор. Упражнения на координацию дыхания со звуком, укрепление и освобождение от ненужного напряжения мышц речевого аппарата. Речь «на опоре».

Тема 1.3. Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных. Дикционная культура**.** Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. Игровой комплекс «Активные согласные».

Раздел 2. Орфоэпия.

Тема 2.1. Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в бытовой речи. Необходимость овладения грамотным произношением в жизни и на сцене. Упражнения в игровой форме «Говорим правильно» на тему ошибок в бытовой речи.

Тема 2.2. Зависимость произносительных норм от ударения в слове. Разноместное ударение в русском языке. Игра «Волшебные слова» на тему смыслоразличительного значения ударений (из слов на карточках скачки-скачки, атлас-атлас, уже-уже, дорога-дорога и т.п.) необходимо одной команде составить, а другой – прочитать предложения с различным значением. Игра «Скажу неверно, а ты поправь!». Работа в парах. Один сознательно неверно произносит, другой - исправляет. Развитие навыка пользоваться словарём для проверки правильности ударений.

Раздел 3. Логический анализ текста.

Тема 3.1. Речевые такты и логические паузы. Донесение мысли в звучащей речи. Логика речи. Речевые такты, как группы слов, связанные единой мыслью. Логические пауз для разделения и связывания речевых тактов. Графическое обозначение речевых тактов и видов логических пауз (основные: соединительные, разделительные и люфт-пауза) при логическом разборе текста в репертуарной тетради чтеца и актёра.

Тема 3.2. Логические ударения. Главное слово или словосочетание в речевом такте. Выделение главных слов или словосочетаний в речевом такте, фразе, куске. Основные знаковые обозначения главных и второстепенных логических ударений. Игра «Путешествие в страну ЛОГИКА». На усмотрение педагога - выбор литературного, сказочного или бытового героя, который «расшифровав» маршрут на речевой карте из 1-3-х несложных предложений (совершив графическую разбивку на речевые такты, обозначив паузы и главные слова) достигает цели.

Тема 3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. О чём нам рассказал автор? Определение главной мысли произведения. О чём я хочу рассказать? Чем бы я хотел увлечь, о чём должен поразмыслить слушатель и зритель после моего исполнения? Беседа с ответами на данные вопросы в группе. Определение эвристическим методом понятий *тема, идея, сверхзадача* и определение их на примере в конкретных произведений .

Тема 3.4. Разбор произведений. Исполнение басен и стихотворений малых форм. История возникновения басни. Эзоп. Бабрий. Лафонтен. Державин. Тредиаковский. Крылов. Василий Пушкин. Михалков. Кривин. Чтение басен в группе. Выбор басен сообразно возрасту в процессе чтения. Стихотворения детских поэтов – А.Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, Э.Мошковской, А. Усачёва, Э.Успенского и других.

Исполнение басен и стихотворений с предварительным разбором идейно-тематического содержания, авторского и личностного отношения.

Раздел 4. Культура речевого общения.

Тема 1.4. Умение владеть грамотной речью в основных жизненных ситуациях. Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п. *Культура речи* и *культура речевого общения* как многозначные понятия. Использование языковых средств в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. Практическое исполнение небольших сюжетно-ролевых этюдов на вышеуказанные темы.

Итоговый показ в форме обзорного концерта по пройденным темам и исполнением басни, либо стихотворения. По выбору педагога можно объединить концерт единой темой, например «Школьные истории», «Приключения каждый день» и т. п.

Второй год обучения

Таблица 4

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Дыхательная гимнастика. 1.2.Дикционные комплексы. 1.3.Развитие полётности голоса. 1.4.Скороговорки	Урок	**18** 4 6 4 4	**9** 3 2 2 2	**9** 3 2 2 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. 2.2.Классификация согласных	Урок	**14** 6 8	**7** 3 4	**7** 3 4
3	***Логический анализ текста.*** 3.1. Логические ударения. Главные слова. Паузы. 3.2. Тема. Идея. 3.3. Событийный ряд. 3.4. Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или отрывков из рассказов Остросюжетного характера	Урок	**22** 2 2 2 16	**11** 1 1 1 8	**11** 1 1 1 8
4	***Культура речевого общения.*** 4.1*.*Слушаем и отвечаем	Урок	**10**	**5**	**5**
5	Итоговый показ		**2**		**2**
6	Консультации		**2**		**2**
	Итого с консультациями:	**68 часов**			

Годовые требования

Раздел 1. Техника речи.

Тема 1.1. Дыхательные гимнастики. Выполнение различных видов дыхательных гимнастик в игровой форме для воспитания полного смешанного диафрагматического дыхания. Осанка при выполнении дыхательных упражнений. Упражнения в положении стоя, сидя, лёжа. Воспитание навыков носового дыхания. Упражнения «Цветок», «Снежинка». «Пушинка», «Насос и мячик», «Свечи» и т.п.

Тема 1.2. Дикционные комплексы. Упражнения для развития речевого аппарата, освобождения от мышечных зажимов, артикуляционная гимнастика, сочетания гласных и согласных. Ряд гласных обычный и йотированный (И-Э-А-О-У-Ы; И-Е-Я-Ё-Ю-И). Слоговые упражнения на сонорных и звонких щелевых согласных (Л, Р, М, Н, Ж, З, В); губно-губных и смычных согласных (П, Б).Упражнения на освоение разницы в артикуляции твёрдых и мягких согласных (Т, ТЬ, Д, ДЬ)

1.3. Развитие полётности голоса. Мимический точечный и вибрационный массаж без звука и со звуками «М», «В». Упражнения для выведения звука вперёд. «Зеркало», «Расслабленный язык», «Игра в теннис», «Игра в мяч» со звуковыми сочетаниями «Эхо», «Камешки» на протяжных «ми-мэ-ма-мо-му-мы» и т.п.

1.4. Скороговорки. Исполнение скороговорок в игровой форме для проверки правильности произношения проблемных звукосочетаний.

Раздел 2. Орфоэпия.

Тема 2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. Игровые упражнения на выделение ударного слога разными способами (взмахом руки, шагом и т.п.). Музыкальный способ выделения ударного слога высотой тона. Этюд «Кукольный магазин». Игрушки произносят слова, применяя для динамического ударения вышеупомянутые способы. Предударный и заударный слог. Редукция.

Тема 2.2. Классификация согласных. Упражнения на произношение согласных в сочетаниях: смычных взрывных (п-б,т-д,к-г); щелевых(с-з,ш-ж,ф-в,х): глухих(п,т,к,х,с,ф,ш,щ,ц,ч) и звонких (б,д,г,з,в.ж), сонорных(м,н,л,р). В сочетаниях твёрдых и мягких согласных (ел-ель, был-бил, кра-кря и т.п.).

Раздел 3. Логический анализ текста.

Тема 3.1. Логические ударения. Главные слова. Паузы. Разбор тестовых текстов-отрывков из прозаических произведений. Главная мысль отрывка. Способы интонационного выделения.

Тема 3.2. Тема. Идея. Сверхзадача. Логический разбор отрывков, выбранных для исполнения.

Тема 3.3. Событийный ряд. Событийный ряд в рассказе, сказке, пьесе. Исходное событие. Центральное событие. Главное событие. (Завязка. Кульминация. Развязка). Определение в отрывках, выбранных для исполнения.

Тема 3.4. Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или отрывков из рассказов остросюжетного характера. Исполнение рассказов и отрывков из рассказов с предварительным действенным анализом (идейно-тематическое содержания, авторская задача, задача исполнителя, событийный ряд, личностное отношение к событиям).

Раздел 4. Культура речевого общения.

Тема 1.4. Слушаем и отвечаем. Сюжетно-ролевая игра, воспитывающая умение слушать собеседника и вежливо ему отвечать в различных ситуациях. Примерные темы «Мой школьный день», «Как я провёл каникулы», «Поездка, которая мне понравилась (не понравилась)» и т.п.

Итоговый показ в форме обзорного концерта по пройденным темам и исполнением рассказов. По выбору педагога можно объединить концерт единой темой, например «Весёлые страницы», «Мои любимые писатели» и т.п.

Третий год обучения

Таблица 5

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Дыхательно- артикуляционные комплексы. 1.2.Дикционные комплексы 1.3.Развитие силы голоса. 1.4. Скороговорки	Урок	**18** 4 6 4 4	**9** 2 3 2 2	**9** 2 3 2 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.* Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. 2.2.Оглушение и ассимиляция согласных	Урок	**14** 4 10	**7** 2 5	**7** 2 5
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Словесное действие. 3.2.Объект внимания. 3.2. Конфликт. 3.3.Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или отрывков из рассказов от первого лица	Урок	**22** 2 2 2 16	**11** 1 1 1 8	**11** 1 1 1 8
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Речевые игры	Урок	**10**	**5**	**5**
5	Итоговый показ	Урок-концерт	**2**	**1**	**1**
6	Консультации		**2**		**2**
	Итого с консультациями:	**68 часов**			

Годовые требования

Раздел 1. Техника речи.

1.1. Дыхательно-артикуляционные комплексы. Комплекс, состоящий из гимнастики для губ, языка, развития подвижности нижней челюсти и упражнений для освоения смешанно-диафрагматического дыхания. Упражнения *Осанка. Опора. Поцелуйчик. Чашечка. Уколы языком и др.*

1.2. Дикционные комплексы. Развитие активности согласных звуков. Упражнения «Звучание и словесное действие». Темы: «Капель». «Радист». «Урок». «В лесу» и т.п.

1.3. Развитие силы голоса. Упражнения на произношение сочетаний гласных и согласных с повышением и понижением силы и высотности звука. Проводятся в игровой форме.

1.4. Скороговорки. Скороговорки с игровой задачей.

Раздел 2. Орфоэпия.

2.1. Произношение гласных звуков в ударном и безударном положении. Упражнения на освоение полного артикуляционного оформления гласного в ударном слоге. Задания и упражнения по устранению диалектных ошибок. Упражнения по методу "дирижирования", развивающие слухо-произносительные навыки.

2.2. Оглушение и ассимиляция согласных. Фонетический закон конца слова. Произнесение цепочек слов. Оглушение шумного звонкого согласного на конце слова.. Ассимиляция по глухости/звонкости): просьба [пр`оз'ба] сад [сат], кадка [к`атка] и т.п.

Раздел 3. Логический анализ текста.

3.1. Словесное действие. Рассказ о событии. Тема и идея произведения, переданные рассказчиком. Активная задача рассказчика.

3.2. Объект внимания. Публика, как объект внимания и общения. Внутренний объект внимания. Внешние объекты внимания. Видения.

3.2. Конфликт. Действие и противодействие в рассказе. Примеры ярких внешних и внутренних конфликтов в литературных произведениях.

3.3. Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или отрывков из рассказов от первого лица. Тема. Идея. Сверхзадача. Событийный ряд. Конфликт. На примере конкретного репертуарного материала: рассказов В.Драгунского, В.Носова, И.Пивоваровой, Ю.Коринца, А.Алексина и др. Увлечение темой рассказа. «Если бы это произошло со мной».

Раздел 4. Культура речевого общения.

4.1. Речевые игры. Мелкогрупповые этюды с элементами речевого этикета. Возможно, с участием педагога, как одного из персонажей конфликтной ситуации. «Ссора на перемене», «Подарок, который не нравится» и др. с условиями элементов вежливого, спокойного разрешения конфликта.

5. Итоговый показ в форме концерта. «А вот был такой случай…» по рассказам от первого лица.

Четвёртый год обучения

Таблица 6

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Дыхательно - артикуляционные комплексы. 1.2.Дикционные комплексы. 1.3.Развитие силы голоса. 1.4. Пословицы и поговорки	Урок	**18** 4 6 4 4	**9** 2 3 2 2	**9** 2 3 2 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.* Ударение в слове. 2.2. Двойные согласные	Урок	**14** 2 5	**7** 2 5	**7** **2** 5
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Основы работы над стихотворным произведением. 3.2. Знаки препинания в стихотворном произведении. 3.3.Фантазия и воображение. 3.4.Исполнение поэтического произведения лирического характера	Урок	**22** 2 2 2 16	**11** 1 1 1 8	**11** 1 1 1 8
4	**Культура речевого общения.** 4.1.Речевые игры	Урок	**10**	**5**	**5**
5	Итоговый показ	Поэтический концерт	**2**		**2**
6	Консультации		**4**		**4**
	Итого с консультациями:	**70 часов**			

Годовые требования

Раздел 1. Техника речи.

1.1.Дыхательно-артикуляционные комплексы. Осанка и дыхание. Упражнения в игровой форме. Упражнения на тренировку мышц дыхательного аппарата для воспитания опоры звука (сознательного замедления фазы выдоха) с элементами артикуляционной гимнастики. Например, *Насос и мячик, Корова и др.*

1.2. Дикционные комплексы. Комплекс, состоящий из упражнений на развитие активности согласных в сочетании с гласными звуками. «Жонглируем слогами», «Мяч» и др.

1.3. Развитие силы голоса. Упражнения на правильное направление звука (полётность) с использованием сонорных «м», «н», «л».

1.4. Пословицы и поговорки. Понижение и повышение голоса при произнесении скороговорки нараспев.

Раздел 2. Орфоэпия.

2.1. Ударение в слове. Ударения в сложных, многокорневых словах. Ударения в именах и фамилиях. Изменение ударения при склонении и спряжении.

2.1.Двойные согласные. Упражнения для тренировки произношения двойных согласных гг, дд, твёрдых и мягких, двойных вв, фф, нн.

Раздел 3.Логический анализ текста.

3.1.**Основы работы над стихотворным произведением.** Ритмические законы стиха. Размер. Ритм. Рифма. Межстиховая пауза. Стих. Строфа.

3.2.Знаки препинания в стихотворном произведении. Отличие стихотворной речи от прозаической. Совпадение и несовпадение ритмической межстиховой паузы со смысловой паузой.

3.3.Фантазия и воображение. Видения. Исполнительская задача передачи видений в поэтическом произведении.

3.4. Исполнение поэтического произведения лирического характера. Разбор произведения. Тема и идея автора. Личное отношение к поэтическому произведению. Закон авторского ударения в слове. Звукопись. Чувство ритма. Донесение раскрытия красоты рождения поэтических сравнений.

Раздел 4. Культура речевого общения.

4.1. Речевые игры. Этюды на групповое общение. Беседа. Обсуждение прогулки в парке, красоты поэзии.

5. **Итоговый показ** в виде поэтического концерта из произведений русских классических поэтов на темы «Поэзия о музыке», «Природы русской красота…» и т.п.

Пятый год обучения

Таблица 6

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Дыхательно- артикуляционные комплексы с движением. 1.2.Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. 1.3.Развитие силы голоса. 1.4. Скороговорки с сюжетно - ролевым компонентом	Урок в индивидуальной форме	**10** 2 2 2 4	**5** 1 1 1 2	**5** 1 1 1 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных 2.1.Пословицы и поговорки для тренировки согласных	Урок в индивидуальной форме	**8** 4 4	**4** 2 2	**4** 2 2
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Логика словесного действия и композиционный анализ произведения. 3.2.Разбор произведений. Тема. Идея. Сверхзадача. 3.3. Исполнение отрывков из сюжетных произведений крупных эпических форм (повесть, роман).	Урок в индивидуальной форме	**36** 4 6 26	**18** 2 3 13	**18** 2 3 13
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Этюды *«Культура Диалога».*	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
5	***Сценическая речь*** 5.1.Общение. Чтецкий дуэт. 5.2.Конфликт. 5.3. Действенные задачи, приспособления для их решения	Урок в индивидуальной форме	**6** 2 2 2	**3** 1 1 1	**3** 1 1 1
6	Итоговый показ		**2**		**2**
7	Консультации		**4**		**4**
	Итого с консультациями:	**70 часов**			

Годовые требования

Раздел 1.Техника речи.

1.1. Дыхательно-артикуляционные комплексы с движением. Упражнения на развитие длинного дыхания и правильного голосообразования в движении.

1.2. Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. Использование стихотворных сюжетов для выполнения комплексов с активным движением с элементами музыкально-ритмического оформления.

1.3. Развитие силы голоса. Повышение и понижение голоса при произнесении стихотворных строчек построчно нараспев.

1.4. Скороговорки с сюжетно- ролевым компонентом. Составление и исполнение небольшого монолога из скороговорок с использованием навыков по всем темам раздела. Образ рассказчика. Построение сюжета. Конфликт.

Раздел 2. Орфоэпия.

2.1. Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных. Произношение и запоминание пословиц и поговорок на пары гласных в ударном и безударном положении: а-я; о-ё; и-ы; е; у-ю. Например: *Язык болтает, а голова не знает. Каковы встречи, таковы и речи и т.п.*

2.1. Пословицы и поговорки для тренировки согласных. Произношение и запоминание пословиц и поговорок на **п-б, к-г-к, г-д, с-з,** Например**:** *Не всё то золото, что блестит. Век живи, век учись.*

3. Логический анализ текста.

3.1. Логика словесного действия и композиционный анализ произведения. Завязка. Кульминация. Развязка. Исходное событие. Центральное событие. Главное событие. Сюжетная линия.

3.2. Разбор произведений. Тема. Идея. Сверхзадача. Несколько сюжетных линий в повести, романе. Определение основной идеи всего произведения. Идеи исполняемого отрывка .

3.3. Исполнение отрывков из сюжетных произведений крупных эпических форм (повесть, роман). Образ рассказчика. Сверхзадача. Сквозное действие. Умение самостоятельно выбрать отрывок.

4. Культура речевого общения.

4.1. Этюды «Культура диалога». Самостоятельный выбор тем для предложения к обсуждению в ходе диалога.

5. Сценическая речь

5.1. Общение. Чтецкий дуэт. Этюды на сценическое общение при помощи междометий и слогов в ситуации оправданного молчания. Например: ***В кинотеатре. Разведка. Иностранец. Инопланетяне.*** И т.п***.*** Выбор художественного произведения для исполнения дуэтом. Например, отрывка из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» (битва Руслана с Черномором) или «Сказки о царе Салтане…» (Лебедь и князь Гвидон). С.Михалков «Где тут Петя, где Серёжа» и т.п. Исполнение с опосредованным и непосредственным общением.

5.2. Конфликт. Умение определять конфликт, действие и контрдействие в произведении.

5.3. Действенные задачи и приспособления для их решения. Авторская идея и сверхзадача актёра. Темпо-ритм исполняемого отрывка. Ключевые фразы и слова. Главное событие. Элементы речевой характерности, как приспособления для решения исполнительских задач.

6. Итоговый показ из отрывков какой-либо повести или романа. Например, Л.Н.Толстой «Детство. Отрочество. Юность» или В.Катаев «Белеет парус одинокий». Могут быть использованы любые произведения из русской классики на усмотрение педагога в зависимости от уровня группы и поставленных творческих задач.

Шестой год обучения

Таблица 7

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Дыхательно- артикуляционные комплексы с движением. 1.2.Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. 1.3.Развитие силы голоса. 1.4. Скороговорки, загадки, народные заклички с сюжетно - ролевым компонентом	Урок в индивидуальной форме	**10** 2 2 2 4	**5** 1 1 1 2	**5** 1 1 1 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных 2.1.Пословицы и поговорки для тренировки согласных 2.3.Элементы народного говора.	Урок в индивидуальной форме	**8** 2 2 4	**4** 1 1 2	**4** 1 1 2
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Темпо-ритм произведения. 3.2. Фантазия и воображение. Создание рассказчиком атмосферы произведения. 3.3. Предлагаемые обстоятельства. 3.4.Разбор произведений. Исполнение русских народных или авторских сказок	Урок в индивидуальной форме	**36** 4 6 26	**18** 2 3 13	**18** 2 3 13
4	***Культура речевого общения.*** 4.1*.*Обсуждение спектакля, концерта. Виды аргументации	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
5	***Сценическая речь*** 5.1. Действенный анализ монолога из пьесы и его исполнение	Урок в индивидуальной форме	**12**	6	6
6	Экзамен	Литературный спектакль или литературно-музыкальная композиция	**2**	**1**	**1**
7	Консультации		**4**		**4**
	Итого с консультациями:	**70 часов**			

Годовые требования

1. Техника речи.

1.1. **Дыхательно-артикуляционные комплексы с движением**. Упражнения на развитие длинного дыхания и правильного голосообразования в движении.

1.2. Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. Использование поэтических форм народного фольклора для выполнения комплексов с активным движением с элементами музыкально-ритмического оформления.

1.3. Развитие силы голоса. Повышение и понижение голоса при произнесении стихотворных строчек построчно нараспев.

1.4. Скороговорки, загадки, народные заклички с сюжетно - ролевым компонентом. Составление и исполнение небольшого монолога из скороговорок с использованием навыков по всем темам раздела.. Образ рассказчика. Построение сюжета. Конфликт.

2. Орфоэпия.

2.1. Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных. Произношение и запоминание пословиц и поговорок на пары гласных ударном и безударном положении а-я; о-ё; и-ы; е; у-ю.

2.1. Пословицы и поговорки для тренировки согласных Произношение и запоминание пословиц и поговорок на ч-щ, л-р.

2.3.Элементы народного говора. Использование авторами говора, как элемента характерности героя. Говоры и диалекты. Севернорусский. Южнорусский. Среднерусский. Зона говоров Сибири и Дальнего Востока.

3. Логический анализ текста.

3.1.Темпо-ритм произведения.

3.2. Фантазия и воображение. Создание рассказчиком атмосферы произведения. Речевые этюды «Сочинители сказочных историй», «Продолжи сказку», «Необычный поворот сюжета».

3.3. Предлагаемые обстоятельства. Обстоятельства времени, места действия ситуативно-личностного характера и их роль в развитии сюжетно-действенной линии.

3.4.Разбор произведений. Исполнение русских народных или авторских сказок. Сказка, как маленький спектакль. Образы русских сказительниц прошлого. Собиратели сказок. Элементы аутентичного исполнения (с говором). Современное исполнение. Юмор рассказчика.

4. Культура речевого общения.

4.1.Обсуждение спектакля, концерта. Виды аргументации. Беседа с педагогом. Логические, этические и чувственные аргументы. Преимущества и недостатки.

5. Сценическая речь

5.1. Действенный анализ монолога из пьесы и его исполнение. Предлагаемые обстоятельства, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие, оценка события. Линия роли. Второй план. Внутренний монолог. Видения. Характерность.

6. Экзамен . Литературный спектакль или литературно-музыкальная композиция по сказочным сюжетам с использованием монологов из пьес со сказочным сюжетом. А.Островский «Снегурочка». С.Маршак «Двенадцать месяцев», «Теремок», «Сказка про козла», «Кошкин дом». Л. Шварц «Два клёна», «Дракон», «Сказка о потерянном времени», «Красная шапочка», «Обыкновенное чудо» и др.

Седьмой год обучения

Таблица 8

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Тренинги-разминки, включающие в себя дыхательно- артикуляционные и дикционные комплексы с движением и сюжетно-ролевым компонентом. 1.3.Развитие силы голоса. Гекзаметр	Урок в индивидуальной форме	**6** 4 2	**3** 2 1	**3** 2 1
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Сюжетно-ролевые комплексы на основе отрывков из поэтических произведений для тренировки согласных.	Урок в индивидуальной форме	**8**	**4**	**4**
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Действенный анализ текста. 3.2. Общая сверхзадача и задачи эпизодов. 3.3.Понятие перспективы словесного действия чтеца и актёра. 3.4.Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров	Урок в индивидуальной форме	**34** 2 2 2 30	17 1 1 1 15	17 1 1 1 15
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Искусство дискуссии	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
5.	***Сценическая речь*** 5.1. Исполнение монологов из пьес различных жанров. Характерность. Приспособления. 5.2. Внутренний монолог. Второй план. 5.3. Объекты сценического внимания	Урок в индивидуальной форме	**6** 2 2 2	**3** 1 1 1	**3** 1 1 1
6	Итоговый показ	Концерт из произведений различных жаров	**2**		**2**
7	Консультации		**4**		**4**
	Итого с консультациями:	**70 часов**			

Годовые требования

1. Техника речи.

1.1. Тренинги-разминки, включающие в себя дыхательно- артикуляционные и дикционные комплексы с движением и сюжетно-ролевым компонентом. Сюжетные упражнения на основе поэзии, фольклора с более интенсивными и темповыми элементами движения и поставленной актёрской задачей.

1.2. Развитие силы голоса. Гекзаметр. Гомер. Илиада. Одиссея. Отрывки для исполнения с повышением и понижением силы и высотности голоса. Исполнение с элементами движения.

2. Орфоэпия.

2.1. Сюжетно-ролевые комплексы на основе отрывков из поэтических произведений для тренировки согласных. Комплекс с усложненным сочетанием согласных. Освоение самостоятельного ведения тренинга с учётом возрастных категорий.

3. Логический анализ текста.

3.1. Действенный анализ текста. Предлагаемые обстоятельства, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие, события, оценки. Линия роли. Второй план. Внутренний монолог. Видения. Характерность.

3.2. Общая сверхзадача и задачи эпизодов. Сверхзадача, как идея в действии. Развитие задач и оценок фактов от эпизода к эпизоду. Выделение ключевого эпизода в тексте. Сквозное действие.

3.3. Понятие перспективы словесного действия чтеца и актёра. Последовательность повествования для постепенного раскрытия рассказчиком темы и авторской идеи произведения. Структура и этапность рассказа. Интрига. Атмосфера.

3.4. Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров.

Работа над репертуаром. Поэзия. Проза. Юмор. Басни. Монологи из пьес.

4. Культура речевого общения.

4.1. Искусство дискуссии. Дискуссия об увиденном спектакле, концерте, о посещённых выставках**.** Аргументы. Использование приобретённых знаний в области культуры и театра при изучении предметов программы «Искусство театра».

5. Сценическая речь

5.1. Исполнение монологов из пьес различных жанров. Характерность. Приспособления. Драма. Комедия. Особенности жанров. Структура монолога. Речевая характерность.

5.2. Внутренний монолог. Второй план. Отношение героя к событиям, фактам, другим персонажам, обстоятельства. Зависимость внутреннего монолога героя от сверхзадачи. Текст и подтекст.

5.3. Объекты сценического внимания. Круги внимания. Внутренние и внешние объекты. Видения.

6. Итоговый показ в виде концерта из произведений различных жанров. **Восьмой год обучения**

Таблица 9

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Тренинги-разминки, включающие в себя дыхательно- артикуляционные и дикционные комплексы с движением и сюжетно-ролевым компонентом. 1.3.Развитие силы голоса. Гекзаметр. Композиция	Урок в индивидуальной форме	**6** 2 4	**3** 1 2	**3** 1 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Орфоэпические комплексы с сюжетно-ролевым компонентом	Урок в индивидуальной форме	**8**	**4**	**4**
3	***Логический анализ текста.*** 3.1. Действенный анализ текста. Тема. Идея. 3.2. Сверхзадача, сквозное действие и задачи эпизодов. 3.3. Понятие перспективы словесного действия чтеца и актёра. 3.4. Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров	Урок в индивидуальной форме	**34** 2 2 2 30	**17** 1 1 1 15	**17** 1 1 1 15
4	***Культура речевого общения.*** 4.1. Ролевые речевые игры на темы: «Знакомство», «Беседа», «Дискуссия», «Посещение театра и концерта» и т.п.	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
5	***Сценическая речь*** Работа над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров. Работа над речью в учебном спектакле	Урок в индивидуальной форме	**12**	**6**	**6**
6	Итоговый показ	Концерт	**2**	**1**	**1**
7	Консультации		**4**		**4**
	Итого с консультациями:	**70 часов**			

Годовые требования

1. Техника речи.

1.1. Тренинги-разминки, включающие в себя дыхательно- артикуляционные и дикционные комплексы с движением и сюжетно-ролевым компонентом. Сюжетные упражнения на основе поэзии, фольклора с более интенсивными и темповыми элементами движения и поставленной актёрской задачей.

1.2. Развитие силы голоса. Гекзаметр. Композиция. Гомер. Илиада. Одиссея. Отрывки для исполнения с повышением и понижением силы и высотности голоса. Исполнение с элементами движения. Подготовка для показа композиции гекзаметров с усложнённым движенческим компонентом на итоговом занятии.

2. Орфоэпия.

2.1. Орфоэпические комплексы с сюжетно–ролевым компонентом.

Комплекс со сценическим произношением начала 19 века на основе поэтических произведений данной эпохи.

3. Логический анализ текста.

3.1. Действенный анализ текста. Тема. Идея. Самостоятельные проекты разбора. Защита. Обсуждение проектов других обучающихся.

3.2. Сверхзадача, сквозное действие и задачи эпизодов. Самостоятельные проекты разбора. Защита. Обсуждение проектов других обучающихся.

3.3. Понятие перспективы словесного действия чтеца и актёра. Самостоятельные проекты разбора. Защита. Обсуждение проектов других обучающихся.

3.4. Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров. Работа над репертуаром. Поэзия. Проза. Юмор. Басни. Монологи из пьес.

4. Культура речевого общения.

4.1. Ролевые речевые игры на темы: «Знакомство», «Беседа», «Дискуссия», «Посещение театра и концерта» и т.п. Самостоятельный выбор темы и её разработка. Защита. Обсуждение проектов других обучающихся**.**

5. Сценическая речь

Работа над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров, исполняемых в спектакле.

Использование приобретённых знаний, умений, навыков в процессе занятий при работе над ролью в спектакле студии.

6. Итоговый показ в виде концерта из произведений различных жанров или литературно-музыкальной композиции, литературного спектакля.

Девятый год обучения

Таблица 10

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Тренинги-разминки для подготовки к выступлению.	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Орфоэпические комплексы -повторение пройденного. Нормы литературного сценического произношения.	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
3	***Логический анализ текста.*** 3.1. Действенный анализ текста. Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров для исполнения в концертных программах и для поступления в вузы.	Урок в индивидуальной форме	**34**	**17**	**17**
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Подготовка к публичному выступлению. Самопрезентация	Урок в индивидуальной форме	**2**	**1**	**1**
5	***Сценическая речь*** Работа над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров. Работа над речью в учебном спектакле	Урок в индивидуальной форме	**20**	**10**	**10**
6	Итоговый показ		**2**		**1**
7.	Консультации		**6**		**6**
	Итого с консультациями:	**72 часа**			

Годовые требования

1. Техника речи.

1.1. Тренинги-разминки для подготовки к выступлению. Тренинги, состоящие из упражнений по дыхательной, артикуляционной гимнастике в игровой форме. Специальный массаж-релакс для голоса после речевой нагрузки. Дикционный комплекс с усложненным сочетанием согласных. Освоение самостоятельного ведения тренинга.

2. Орфоэпия.

2.1. Орфоэпические комплексы - повторение пройденного. Нормы литературного сценического произношения.

Нормы литературного произношения. Профессиональный и бытовой сленг. Необходимость овладения культурой речи в обыденной жизни. Задания и упражнения по устранению диалектных ошибок. Качественная и количественная редукция безударных гласных (формула А.А.Потебни). Упражнения по методу "дирижирования", развивающие слухо-произносительные навыки**.**

3. Логический анализ текста.

3.1. Действенный анализ текста. Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров для исполнения в концертных программах и для поступления в вузы. Тема. Идея. Сверхзадача. Эпизоды. Событийный ряд. Жанровые и стилистические особенности литературных произведений. Особенности исполнения отрывков публицистики и произведений эпистолярного, мемуарного жанров. Умение применить репертуар в концертах и мероприятиях различной тематики.

4. Культура речевого общения.

4.1. Подготовка к публичному выступлению. Самопрезентация. Подготовка выступления-презентации на выбранную тему. Умение использовать языковые средства в разных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи. Упражнения по логическому разбору текста с использованием различных видов пауз (люфтпаузы, соединительные, соединительно-разделительные паузы, смысловые акценты), а также тактовых и фазовых ударений. Акцент и выделение основной мысли.

5. Сценическая речь.

Работа над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров. Работа над речью в учебном спектакле.

Нормативный срок обучения – 5 лет

Учебно-тематический план

Первый год обучения

Таблица 11

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
			66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1. Дыхание. Основы. 1.2.Ряд гласных. Основы голосоведения. 1.3. Дикция. Речевые игры на развитие активности согласных	Урок	**16** 4 4 8	**8** 2 2 4	**8** 2 2 4
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Произносительные нормы современного русского языка и ошибки в бытовой речи. 2.1.Зависимость произносительных норм от ударения в слове	Урок	**14** 8 6	**7** 4 3	**7** 4 3
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Речевые такты. Главные слова. 3.2. Логические паузы. 3.3. Тема. Идея. Сверхзадача. 3.4.Разбор произведений. Исполнение небольших рассказов или отрывков из рассказов от первого лица и описательного характера	Урок	**24** 2 2 2 18	**12** 1 1 1 9	**12** 1 1 1 9
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Умение владеть грамотной речью в основных жизненных ситуациях. Этюды «Знакомство», «Прощание», «Покупка», «Поездка» и т.п.	Урок	**10**	**5**	**5**
5	Итоговый показ		**2**		**2**
6	Консультации		**2**		**2**
	Итого с консультациями:	**68 часов**			

Второй год обучения

Таблица 12

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1Техника речи. 1.1.Дыхательно- артикуляционные комплексы с движением. 1.2.Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. 1.3.Развитие силы голоса. 1.4. Скороговорки с сюжетно - ролевым компонентом.	Урок	**18** 4 6 4 4	**9** 3 2 2 2	**9** 3 2 2 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1.Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных 2.1. Пословицы и поговорки для тренировки согласных	Урок	**14** 6 8	**7** 3 4	**7** 3 4
3	***Логический анализ текста.*** 3.1. Тема. Идея. Событийный ряд. 3.2. Конфликт 3.3.Объект внимания. 3.4.Разбор произведений. Исполнение басен, русских народных сказок; авторских сказок	Урок	**22** 2 2 2 16	**11** 1 1 1 8	**11** 1 1 1 8
4	***Культура речевого общения.*** 4.1*.*Речевые игры «Слушаем и отвечаем»	Урок	**4**	**2**	**2**
5	***Сценическая речь*** 5.1.Общение. Чтецкий дуэт. 5.2.Конфликт. 5.3. Действенные задачи и приспособления для их решения	Урок	**6** 2 2 2	**3** 1 1 1	**3** 1 1 1
6	Итоговый показ		**2**		**2**
7	Консультации		**2**		**2**
	Итого с консультациями:	**68 часов**			

Третий год обучения

Таблица 13

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Дыхательно-артикуляционные комплексы. 1.2.Дикционные комплексы 1.3.Развитие силы голоса. 1.4. Скороговорки	Урок в индивидуальной форме	**18** 4 6 4 4	**9** 2 3 2 2	**9** 2 3 2 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.* Ударение в слове. 2.1.Двойные согласные.	Урок в индивидуальной форме	**14** 2 5	**7** 2 5	**7** **2** 5
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Основы работы над стихотворным произведением. Ритмические законы стиха. Межстиховая пауза 3.2. Знаки препинания в стихотворном произведении. 3.3.Фантазия и воображение. Видения. Исполнительская задача передачи видений в поэтическом произведении. 3.4.Исполнение поэтического произведения лирического характера	Урок в индивидуальной форме	**22** 2 2 2 16	**11** 1 1 1 8	**11** 1 1 1 8
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Речевые игры	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
5	***Сценическая речь.*** Действенный анализ монолога из пьесы и его исполнение. 5.1. Сверхзадача. Сквозное действие. 5.2. Контрдействие	Урок в индивидуальной форме	**6** 2 2 2	**3** 1 1 1	**3** 1 1 1
6	Экзамен		**2**		**2**
7	Консультации		**4**		**4**
	Итого с консультациями:	**70 часов**			

Четвёртый год обучения

Таблица 14

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Дыхательно- артикуляционные комплексы с движением. 1.2.Дикционные комплексы с движением и ролевым компонентом. 1.3.Развитие силы голоса. 1.4. Скороговорки с сюжетно - ролевым компонентом.	Урок в индивидуальной форме	**10** 2 2 2 4	**5** 1 1 1 2	**5** 1 1 1 2
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Пословицы и поговорки для тренировки ударных и безударных гласных 2.1.Пословицы и поговорки для тренировки согласных	Урок в индивидуальной форме	**8** 4 4	**4** 2 2	**4** 2 2
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Логика словесного действия и композиционный анализ произведения. 3.2.Разбор произведений. Тема. Идея. Сверхзадача. 3.3. Исполнение отрывков из сюжетных произведений крупных эпических форм (повесть, роман).	Урок в индивидуальной форме	**36** 4 6 26	**18** 2 3 13	**18** 2 3 13
4	**Культура речевого общения.** 4.1.Обсуждение спектакля, концерта. Виды аргументации	Урок в индивидуальной форме	**4**	2	2
5	Сценическая речь. 5.1. Исполнение монологов из пьес различных жанров. Характерность. Приспособления. 5.2. Внутренний монолог. Второй план. 5.3. Объекты сценического внимания	Урок в индивидуальной форме	**6** 2 2 2	**3** 1 1 1	**3** 1 1 1
6.	Итоговый показ		**2**		**2**
7.	Консультации		**4**		**4**
	Итого с консультациями:	**70 часов**			

Пятый год обучения

Таблица 15

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Тренинги-разминки, включающие в себя дыхательно- артикуляционные и дикционные комплексы с движением и сюжетно-ролевым компонентом. 1.3.Развитие силы голоса. Гекзаметр	Урок в индивидуальной форме	**6** 4 2	**3** 2 1	**3** 2 1
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Сюжетно-ролевые комплексы на основе отрывков из поэтических произведений для тренировки согласных	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
3	***Логический анализ текста.*** 3.1.Действенный анализ текста. 3.2. Общая сверхзадача и задачи эпизодов. 3.3.Понятие перспективы словесного действия чтеца и актёра. 3.4.Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров	Урок в индивидуальной форме	**34** 2 2 2 30	17 1 1 1 15	17 1 1 1 15
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Искусство дискуссии	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
5	***Сценическая речь*** Работа над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров. Работа над речью в учебном спектакле.	Урок в индивидуальной форме	**10**	**5**	**5**
6	Итоговый показ		**2**		**2**
7	Консультации		**4**		**4**
	Итого с консультациями:	**70 часов**			

Шестой год обучения

Таблица 16

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (по часам)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
66	**33**	**33**
1	***Техника речи.*** 1.1.Тренинги-разминки для подготовки к выступлению.	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
2	***Орфоэпия.*** 2.1*.*Орфоэпические комплексы-повторение пройденного. Нормы литературного сценического произношения.	Урок в индивидуальной форме	**4**	**2**	**2**
3	***Логический анализ текста.*** 3.1. Действенный анализ текста. Разбор произведений. Исполнение произведений различных жанров для исполнения в концертных программах и для поступления в вузы	Урок в индивидуальной форме	**34**	**17**	**17**
4	***Культура речевого общения.*** 4.1.Подготовка к публичному выступлению. Самопрезентация	Урок в индивидуальной форме	**2**	**1**	**1**
5	***Сценическая речь*** Работа над словесным действием в отрывках и пьесах различных жанров, исполняемых на мастерстве актёра	Урок в индивидуальной форме	**20**	10	10
6	Итоговый показ		**2**		**1**
7.	Консультации		**6**		**6**
	Итого с консультациями:	**72 часа**			

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

* 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,

а также:

– знание основ строения рече-голосового аппарата,

– знание основ фонетики и орфоэпии русского языка,

– знание законов логического разбора произведения;

– умение выполнять и проводить комплексы речевой гимнастики с элементами дыхательного, артикуляционного и голосового тренинга, в том числе и с элементами сценического движения;

– навыки выполнения разминки для подготовки речевого аппарата будущего чтеца и актёра перед выступлением;

– умение применить полученные знания по современному литературному произношению в бытовой речи и в условиях сценической практики;

– умение проводить разбор стихотворного и прозаического произведения методом: идейно-тематического содержания, авторского и личного отношения к поставленной проблематике, сознательного отношения к выразительным особенностям стиля автора;

– умение пользоваться методом действенного анализа при разборе художественных текстов;

– умение самостоятельно подбирать определённую речевую характерность и речевой темпо-ритм для исполнения роли в спектакле;

– навык самостоятельного выбора материала для репертуара;

– умение работать с библиографическими ресурсами обычных библиотек, и с электронными ресурсами;

– умение воплотить литературные произведения различных жанров в звучащем художественном слове с учетом освоения основ актерского мастерства;

– навыки творческой деятельности;

– умение планировать свою домашнюю работу и осуществлять самостоятельный контроль за своей учебной деятельностью;

– умение давать объективную оценку своему труду;

– навыки взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

В процессе освоения обучающимися предмета «Художественное слово» преподаватель 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.

Освоение разделов программы могут контролироваться в форме проведения открытых уроков.

Основной формой промежуточной аттестации по программе «Художественное слово» является итоговое занятие в форме показа творческих работ. На начальных этапах обучения с 1 по 5 класс для обучающихся по программе 8-летнего цикла и с 1 по 3 класс для обучающихся по программе 5-летнего цикла в содержание итогового занятия включаются комплексы по технике речи.

Итоговые занятия в форме показа творческих работ с приглашением зрителей проводятся в конце учебных полугодий.

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.

1. ***Критерии оценки***

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале:

Таблица 19

Оценка	**Критерии оценивания**
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, подтекста; работоспособность, успешная самостоятельная работа по освоению профессиональных навыков, дисциплина, самоконтроль
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, дисциплина и желание обучаться
3 («удовлетворительно»)	ученик плохо владеет элементами техники речи и словесного действия, недостаточно работает над собой, не держит сценическую задачу, не умеет пользоваться объектами внимания; говорит тихо, неэмоционально, в основном из-за отсутствия самоконтроля, дисциплины, но в его исполнении присутствуют элементы освоенного материала, а также он проявляет стремление к дальнейшему профессиональному росту
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
зачет (без оценки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая полученные на определённом этапе навыки и умения

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 гибко подойти к оценке.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области театрального искусства.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Художественное слово» проходит в форме занятий, состоящих из *теоретической части*, выполнения *практических заданий*, обсуждения и показа домашнего задания. В то же время часть занятий проходит в виде *беседы*, в ходе которой *эвристическим методом* обучающиеся выявляют ту или иную проблему, обсуждают и пытаются найти наиболее интересный способ её решения. Программа делится на разделы. Каждый раздел требует особенного методического подхода.

Например, в разделе «Техника речи» необходимо 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*, но важно проконтролировать правильность выполнения, а не обозначения «понарошку» элементов 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).

Особое внимание уделяется 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. Также 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).

Например, *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 в 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* необходимо выполнить несколько практических упражнений на сценическое общение и словесное действие, как бы соединив практические и теоретические навыки.

В разделе «Логический анализ текста» при работе над текстом исполняемого художественного произведения значительное внимание уделяется *индивидуальной работе* с 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. Так постепенно обучающийся обращается к *методу исследовательской деятельности.*

Индивидуальный подход к каждому ученику очень важен. Педагогу необходимо создать условия для проявления инициативы и самостоятельности ребёнка. 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.

Также необходимо избегать показа «с голоса», т.е. бездумного заучивания интонации, предлагаемой педагогом. Ученик сам должен открыть свою неповторимую интонацию с помощью метода действенного анализа и поставленных задач.

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, прослушивание аудиозаписей известных мастеров слова и просмотр видеозаписей их выступлений, посещение мастер-классов известных чтецов и актёров с последующим обсуждением повышает уровень культуры обучающихся и воспитывает желание профессионального совершенствования.

Программа состоит из нескольких разделов, но в процессе обучения используется комплексный подход, то есть, на каждом занятии изучаются темы из разных разделов.

Примерная 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.

VI. Список рекомендуемой литературы

Список рекомендуемой методической литературы

1. Андроников И.Л. Я хочу рассказать вам... - М.: Советский писатель,1962
2. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. - М., 1972
3. Бруссер А.М. Основы дикции. – М., 2003
4. Булатова Л.Н., Касатникн Л.Л., Строганова Т.Ю. О русских говорах. – М., 1975
5. Введенская Л.А.Словарь ударений для работников радио и телевидения –М., Феникс, 2012
6. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи. – М., 1977
7. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. – М., 1997
8. Выготский Л.С. Театральное творчество в школьном возрасте. - М., 1988
9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1999
10. Галендеев В.Н., Кирилова Е.Н. Групповые занятия сценической речью. - Л., 1983
11. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М.,1980
12. Гольтяпина Н. Материалы для работы над дыханием, дикцией, орфоэпией и текстом на факультете музыкального театра. - М., 2007
13. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1978
14. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. - М.: Просвещение, 1974
15. Искусство сценической речи. Учебник /Под ред. И. Ю. Промптовой. – М.: ГИТИС, 2007
16. Казарцева О.М. Культура речевого общения: Теория и практика обучения: Учебное пособие. - М.: Флинта; Наука, 1998
17. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. - М., 1970
18. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Речевой голос и его воспитание. - М., 1985
19. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. - М., 1977
20. Леонарди Е.И. Дикция и орфоэпия. - М., 1967
21. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси.- Л., 1984
22. Оссовская М.П. Орфоэпия. – М., 1998
23. Оссовская М.П. Русские диалекты. – М., 2000
24. Петрова А.Н. Сценическая речь. – М., 1983
25. Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 3.- М., 1995
26. Филимонов Ю.С. Заметки о слове на эстраде. – М.: Сов. Россия, 1976
27. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. - М., 2001
28. Формановская Н.Н. Употребление русского речевого этикета. - М.: Русский язык, 1994
29. Kristin Linklater. Freeing the Natural Voice, Drama Pub, 2006

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Архив образцов художественного чтения. Записи мастеров эстрады -И.Андронникова, Н. Журавлёва и др. - Режим доступа: <http://gold.stihophone.ru>
2. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: http://www.theatre-enc.ru.

Список рекомендуемых произведений для репертуара обучающихся.

1-4 класс

* Русские народные пословицы, поговорки, потешки, дразнилки, считалки, загадки
* Русские народные сказки
* Русские былины
* Легенды и мифы Древней Греции (под ред. Н. Куна)
* Эзоп. Жизнеописание. Басни
* Басни Бабрия, Лафонтена, Тредиаковского, Крылова, Михалкова, Кривина
* Братья Гримм. Сказки
* В. Гауф. Сказки
* Ш. Перро. Сказки
  + Г.-Х. Андерсен. Сказки
* А.С.Пушкин. Сказки. Поэзия. Поэмы. Повести
* М.Ю.Лермонтов. Поэзия. Ашик-Кериб. Песня про купца Калашникова
* Л.Н.Толстой. Детство. Отрочество. Юность
  + С. Аксаков. Детские годы Багрова-внука
  + Н. Гарин-Михайловский. Детство Темы
* А.Н. Толстой. Детство Никиты
* П. Бажов. Малахитовая шкатулка
* Тютчев Ф.И. Стихи
* Чехов А.П. Рассказы
  + Л. Чарская. Рассказы для детей
  + К. Паустовский. Стальное колечко
  + Ю. Олеша. Три толстяка
  + А. Волков. Волшебник изумрудного города
  + Н. Носов. Незнайка и его друзья
  + Поэзия С. Маршака, В.Берестова, А.Барто, С.Михалкова, К.Чуковского, Д. Хармса, Ю. Мориц, Л. Квитко, В. Дриза, Г. Сапгира, А. Кушнера, Г. Остера
  + Э. Успенский. Чебурашка
  + А. Милн. Винни-Пух и все, все, все
  + А. Толстой. Золотой ключик, или Приключения Буратино
  + Дж. Свифт. Приключения Гулливера
  + Р.-Э. Распе. Барон Мюнхгаузен
  + Пивоварова И. Рассказы
  + Черный С. Детский остров
* Аверченко А. Юмористические рассказы
  + Р. Киплинг. Маугли. Сказки, поэзия
* Ф. Бернет. Приключения маленького лорда Фаунтлероя
* Д. Барри. Питер Пэн
* М. Твен. Принц и нищий. Приключения Тома Сойера и Геккельберри Финна
* А. Сент-Экзюпери. Маленький принц
* М. Додж. Серебряные коньки
* Ч. Диккенс. Рождественские рассказы
* В. Каверин. Два капитана
* В. Драгунский. Денискины рассказы
* Теффи Н. Юмористические рассказы
* Л. Кассиль. Дорогие мои мальчишки. Кондуит и Швамбрания
* А. Гайдар. Повести и рассказы
* В. Катаев. Белеет парус одинокий
* Поэзия Великой Отечественной войны
* Б. Шергин. Поморские были
* Б. Житков. Что бывало. Рассказы
* А. Грин. Алые паруса. Рассказы
* Ф. Искандер. Дерево детства

5-8 класс

* Повесть временных лет
* Новгородские былины
* Завещание Владимира Мономаха
* Калевала
* Гомер. Одиссея, Илиада
* Махабхарата. Рамаяна
* Старшая Эдда. Младшая Эдда
* Исландские саги
* Песнь о Нибелунгах
* Песнь о Роланде
* Песнь о моем Сиде
* А.С.Пушкин. Стихотворения. Поэмы. Повести Белкина. Пиковая дама
* М.Ю.Лермонтов. Стихотворения. Поэмы. Герой нашего времени
* Н.В.Гоголь. Мёртвые души. Петербургские повести. Шинель. Вечера на хуторе близ Диканьки. Тарас Бульба
* Поэзия Ломоносова, Державина, Радищева, Жуковского, Некрасова, Жемчужникова, Тютчева, Фета, Баратынского
* М.Е. Салтыков-Щедрин. История одного города. Сказки. Господа Головлёвы
* И.С.Тургенев. Ася. Отцы и дети. Записки охотника
* Н.С.Лесков. Левша. Тупейный художник
* Л.Н.Толстой. Хаджи Мурат. Война и мир
* М.Горький. Песня о Соколе. Челкаш. Дед Архип и Ленька. Сказки об Италии
* Ф.М. Достоевский. Преступление и наказание. Идиот
* А.П.Чехов. Рассказы
* И.Бунин. Рассказы. Жизнь Арсеньева
* М.Булгаков. Белая гвардия
* А.Аверченко. Юмористические рассказы
* М.Зощенко. Юмористические рассказы
* Н.Тэффи. Юмористические рассказы
* Поэзия Серебряного века. В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилёв, М. И. Цветаева, О. Мандельштам, А. Белый, А. Ахматова, В. Ходасевич, Д. Мережковский
* Поэзия Блока, Есенина, Маяковского
* И.С.Шмелев. Лето Господне
* В.М.Шукшин Рассказы
* Прозаические произведения о Великой отечественной войне Б. Горбатова, Э. Казакевича, А. Бек, В. Некрасова, В. Быкова, Ю. Бондарева, В.Богомолова, Г. Бакланова, К. Воробьёва, В. Васильева
* А.Твардовский. Василий Тёркин. За далью даль
* В. Г. Распутин. Последний срок. Прощание с Матёрой. Живи и помни
* А.Дюма. Три мушкетера
* В.Скотт. Айвенго
* Э.-Т.-А. Гофман. «Золотой горшок». «Кавалер Глюк»
* Дж. Г. Байрон. Стихотворения. Корсар
* В.Гюго. Отверженные. Собор Парижской богоматери
* Архив образцов художественного чтения. Уникальные записи авторского исполнения Ахматовой, Блока, Есенина и других поэтов. Записи мастеров эстрады - И.Андронникова, Н. Журавлёва и др. -http://gold.stihophone.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.04. «Сценическое движение»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 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 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 при нормативном сроке обучения 8 лет (4-8 класс)

- Учебно-тематический план дополнительного года обучения (6 или 9 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

1. **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 – 8 (9) лет

Срок обучения	4-8 классы	9 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	247,5	49,5
Количество часов на аудиторные занятия	165	33
Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	82,5	16,5

Таблица 2

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 – 45 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».

1. **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)			
			Максималь-ная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	**Тема 1.** Тренинг подготовительный	урок	22	8	14
2	**Тема 2.** Тренинг развивающий	урок	22	8	14
3	**Тема 3.** Тренинг пластический	урок	22	8	14
4	**Тема 4.** Тренинг специальный	урок	22	8	14
5	**Тема 5.** Сценическая акробатика	урок	10	-	10
6	**Тема 6.** Сценические падения	урок	12	4	8
7	**Тема 7.** Взаимодействие с предметом	урок	18	10	8
8	**Тема 8.** Взаимодействие с партнером	урок	12	4	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	12	4	8
12	**Тема 12.** Движение и речь	урок	12	4	8
13	**Тема 13.** Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и начале ХХ столетия	урок	16	8	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)			
			Максималь-ная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	**Тема 1.** Тренинг подготовительный	урок	26	10	16
2	**Тема 2.** Тренинг развивающий	урок	26	10	16
3	**Тема 3.** Тренинг пластический	урок	26	10	16
4	**Тема 4.** Тренинг специальный	урок	26	10	16
5	**Тема 5.** Сценическая акробатика	урок	12	**_**	12
6	**Тема 6.** Сценические падения	урок	15	5	10
7	**Тема 7.** Взаимодействие с предметом	урок	19	9	10
8	**Тема 8.** Взаимодействие с партнером	урок	15	5	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, темпо-ритм	урок	17	6	11
12	**Тема 12.** Движение и речь	урок	19,5	7,5	12
13	**Тема 13.** Особенности стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и начале ХХ столетия	урок	22	10	12
	Итого:		**247,5**	**82,5**	**165**

Учебно-тематический план

дополнительного года обучения (6 или 9 класс)

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

1. **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, постановленной 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 стилистки 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 стилевого поведения и правила этикета, принятые в европейском и русском обществе XVI – XIX вв. и в начале ХХ столетия

1. Особенности поведения русского боярства XVI – XVII вв.
2. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI – XVII в.:

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.

1. Стилевые особенности в проведении европейского общества XVII в.:

а) особенности костюма;

б) осанка и походка;

в) обращение с треуголкой, веером, тростью;

г) лорнет;

д) табакерка;

е) платок, кошелек.

1. 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.

1. Этюды.
2. Импровизация.
3. 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.

IV. 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 исполнении 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.

V. 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 8 лет:

- контрольные уроки в конце 4,5 и 6 классов;

- зачеты в конце 7 и 8 классов.

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 или 9 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.

VI. 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. И 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 соблюдение 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.

VII. 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., 1976
12. «Основы сценического движения». Пособие под редакцией Коха И.Э. М., 1973

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, лорнеты, зонты; костюмы тренировочные (для занятий).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.05. «Танец»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 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;* *- 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 шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет (с 1 по 8 классы).

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».

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 8 лет

Вид учебной нагрузки	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	461
Количество часов на аудиторную нагруку	461
Консультации	24

Таблица 2

Нормативный срок обучения – 5 лет

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

Таблица 3

Нормативный срок обучения – 8 лет

Класс	Количество часов в неделю
1-2	1
3-8	2

Таблица 4

Нормативный срок обучения – 5 лет

Класс	Количество часов в неделю
1	1
2 - 5	2

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Предмет «Танец» проводится в форме практических мелкогрупповых занятий, численность группы – от 4 до 10 человек. Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

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

5. 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 образа в танцевальном жанре;

- знание принципов взаимодействия музыкальных и танцевальных выразительных 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.

6. 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 учащихся;
* формы и методы контроля, система оценок;
* методическое обеспечение учебного процесса.

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

1. ***Методы обучения***

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 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.

1. ***Описание материально-технических условий реализации предмета***

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

Учебные аудитории (балетные залы), предназначенные для реализации учебного предмета «Танец», оснащаются пианино/роялями. Площадь балетных залов должна быть не менее 40 кв.м, иметь пригодное для занятий напольное покрытие (деревянный пол или специализированное (линолеумное) покрытие), зеркала размером 7м х 2м на одной стене. Школа должна иметь 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.

Также необходимо наличие раздевалок для переодевания и душевых для учащихся и преподавателей.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Таблица 3

Срок освоения предпрофессиональной программы «Искусство театра» –

5 лет

	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					

Таблица 4

Срок освоения предпрофессиональной программы «Искусство театра» - 8 лет

	Распределение по годам обучения									
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8	
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33	33	33	33	33	33	33	
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	2	2	2	2	2	2	
Общее количество часов на аудиторные занятия	461								
Общее максимальное количество часов по годам (аудиторные)	32	33	66	66	66	66	66	66	
Общее максимальное количество часов на весь период обучения (аудиторные)	461							
Объем времени на консультации (по годам)	2	2	2	2	4	4	4	4
Общий объем времени на консультации	24							

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.

2. Годовые требования

В данной программе предлагается распределение учебного материала по годам обучения для 8-летнего срока обучения. На основании данных требований образовательная организация самостоятельно разрабатывает годовые требования для 5-летнего срока обучения.

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:

* бытовой,
* легкий шаг с подскока,
* боковой подскок,
* русский простой шаг,
* русский переменный шаг,
* боковой подскок (галоп).

2. Позиции ног:

* I, II, III (свободные), VI.

3. Позиции рук:

* I, II, III,
* положение рук за платье, за спину, опущенные вниз с отведенными от корпуса кистями.

4. Поклоны и реверансы:

* в ритме полонеза,
* в ритме вальса,
* в ритме польки.

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

6. Вытягивание ног:

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

7. Подъем на невысокие полупальцы по I, II, VI позициям.

8. Подъем на полупальцы в сочетании с полуприседанием.

9. Прыжки на двух ногах по VI позиции.

10. Движения для головы:

* повороты вправо-влево,
* наклоны корпуса вперед – назад,
* повороты корпуса.

11. Движения для плеч и корпуса:

* подъем и опускание плеч,
* наклоны и повороты корпуса вперед и в сторону,
* повороты корпуса.

12. Упражнения на ориентировку в пространстве:

* повороты вправо и влево,
* движения по линии танца и против линии танца,
* движение по диагонали.

13. Построения и перестроения:

* в колонну по одному,
* в пары и обратно,
* из колонны по два - в колонну по четыре,
* из колонны в шеренгу,
* в круг.

14. Положения рук, характерные для русского танца:

* свободно опущенные вниз,
* руки в бок.

15. Шаги:

* простой русский шаг,
* переменный.

16. Русский поклон.

2 класс

Закрепляются знания и навыки, полученные на первом году обучения. Идет дальнейшее развитие координации, выразительности исполнения. Развивается умение танцевать в ансамбле, воспитание дисциплинированности, манеры исполнения.

Середина

Элементы классического, народно-сценического и историко-бытового танцев:

1. Танцевальные шаги:

* назад в медленном темпе,
* шаг на полупальцах назад,
* шаг с согнутым коленом на целой стопе и полупальцах,
* бег с согнутыми ногами сзади.
* бег с вынесением ног вперед.

1. Полуприседания по I, II, III позициям.
2. Вытягивание ног:

* в сторону, вперед по III позиции,
* в сторону, вперед в сочетании с полуприседанием.

1. Подъем на полупальцы по III позиции.
2. Прыжки на двух ногах по I свободной позиции.
3. Положение en face и epaulеmant.
4. Открывания и закрывания рук из подготовительного положения в IV позицию (через I, II позиции):

положение кисти:

* ладонь на талии,
* кулачок на талии.

1. Русский переменный ход в сочетании с руками.
2. Припадание в сторону из III свободной позиции.

10. Подскоки.

11. Русский бег.

12. Перескоки с ноги на ногу (подготовка к дробям).

13. «Гармошка» из стороны в сторону:

* С demi-plie и без pliе.

14. «Елочка».

15. «Ковырялочка»:

* с двойным притопом,
* с тройным притопом.

16. Поясной русский поклон.

17. Маленькие этюды на материале русского танца («Веночки» З.Бархатовой).

18. «Падеграс» в редакции Е.Ивановой.

3 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.

Станок

1. Позиции ног – I, II, III.
2. Позиции рук – подготовительное положение I, III, II (изучается на середине зала в I свободной позиции).
3. Demi-pliés– по I, II, III позиции.
4. 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;

5. Demi-rond de jambe par terre - en dehors и en dedans.

6. Battements tendus jetés:

- по I позиции в сторону, вперед, назад,

- pigué в сторону.

Середина

1. Позиции рук – I, II, III.
2. Demi-pliés– по I, II, en face.
3. Battements tendus по I позиции en face:

* в сторону, вперед, назад, en face.

1. I port de bras.
2. Притопы:

- одинарные,

- двойные,

- тройные.

6. «Гармошка» в повороте.

7. «Веревочка»:

- простая,

- двойная,

- с переступанием.

8. «Моталочка» в прямом положении.

Allegro

1. Tamps saut é - по I, II, III позициям.
2. Pas èchapp é – по I, II, III позиции.
3. Pas balancé.

4. Pas chassé en face.

5. Pas de basgue - вперед (сценический).

6. Pas gliss é.

7. Pas elevés.

8. Вальсовая дорожка вперед и назад.

4 класс

Продолжение изучения движений калассического 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.

Станок

1. Rond de jambe par terre en dehors и en dedans.

2. Battements tendus jetés:

- по I позиции в сторону, вперед, назад,

- pigué в сторону.

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

4.Battements frappés – в сторону носком в пол.

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

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

Середина

1. Battements tendus по I позиции:

- в сторону, вперед, назад;

- с demi-pliés по I позиции в сторону, вперед, назад;

- double battement tendu в сторону I позиции.

2. Русские шаги:

- переменный с притопом,

- переменный с каблука,

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

3. Поклон:

- с простыми шагами вперед и назад.

4. Дроби:

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

5. «Веревочка» - двойная.

6. «Хлопушки»:

- одинарные и двойные, удары фиксирующие и скользящие (мужские):

- по бедру,

- в ладоши.

7. Шаг полонеза сценический (на полупальцах) вперед и назад:

- обвод дамы (совместный поворот влево).

8. Галоп в паре: -

- по линии танца,

- против линии танца,

- к центру и от центра.

9. Комбинированная полька с различными положениями рук (свободная композиция).

10. Pas elevés вперед и назад.

11. Полонез - маленькие композиции с различными перестроениями и комбинациями.

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.

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

Станок

1. Позиции ног – V, IV.
2. Demi- pliés – по I, II, V, IV позиции.
3. Grand pliés по по I, II, V позициям.
4. Battements tendus по V позиции:

- в сторону, вперед, назад,

- с demi-pliés по V позиции,

- с demi-pliés по II позиции.

5. Battements tendus jetés:

- по V позиции в сторону, вперед, назад,

- pigué в сторону, вперед, назад,

- с demi-pliés по V позиции.

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

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

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

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

10. Petit battement sur le-cou-de pied.

11. Relevés на полупальцы – по I, II, V позициям.

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

Середина

1. Grand pliés по по I, II, V позициям en face.
2. Battements tendus по V позиции:

- в позе croisé вперед, в сторону, назад,

- doudle battement tendu в сторону из V позиции.

3. Temps lié par terre.

4. Русский народный танец:

- бытовой шаг с притопом,

- каблуком по полу,

- полупальцами по полу.

5. Переменный шаг:

- с притопом и продвижением вперед и назад,

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

6. Боковое припадание:

- с двойным ударом полупальцами сзади опорной ноги,

- с двойным ударом спереди опорной ноги.

7. Перескоки с ноги на ногу по III свободной позиции с продвижением в сторону.

8. «Моталочка» в прямом положении на полупальцах и с акцентом на всей стопе.

9. «Веревочка»:

- с двойным ударом полупальцами,

- простая с поочередными переступаниями.

10. Ключ простой на подскоках.

11. Простая дробь на месте.

12. Вальс во вращении:

- вправо и влево,

- в сочетании с па де баском.

13. Боковой скользящий шаг (glissade).

14. Комбинированный вальс в три па:

- по одному и в паре,

- боковой шаг-глиссад; вальс миньон - по одному и в паре.

6 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 поз у станка и на середине зала, усложнение учебных комбинаций у станка и на середине зала.

Станок

1. Demi-rond de jambe en en l`air en dehors и en dedans на 450.

2. Battements frappés – в сторону, вперед, назад на 300.

3. Petit battement sur le pied - на всей стопе.

4. Battement fondus - в сторону, вперед, назад на 450.

5. Rond en l`air.

6. Battements retirés – на 900 из позиции.

7. Relevés lent – по I и V позициям в сторону, вперед, назад на 900.

8. Relevés на полупальцы – по I, II, V позициям.

9. Grand battements jetés – по I, V позициям в сторону, вперед, назад.

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

Середина

1. Demi- pliés и grand pliés - по I, II, V позициям.
2. Battements tendus по V позиции – в позе effaceé вперед и назад:

- по II позиции без перехода и с переходом с ноги на ногу.

1. Battements tendus jetés:

- en face по I, V позициям.

4. Позы effaceé – вперед и назад.

5. Battements tendus jetés:

- en face с balançoir en face,

- с pigué в сторону, вперед, назад,

- с demi-pliés по V позиции.

6. Вальс в три па:

- вращение по кругу вправо и влево по одному и в паре.

7. Миньон (хореография Н. Гавликовского).

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

9. Небольшие композиции с использованием элементов вальса по одному и в паре.

10. Украинский народный танец:

- медленный женский ход,

- ход с остановкой на третьем шаге,

- «веревочка» двойная,

- «тынок» (перескок с ноги на ногу),

- «выступцы» (подбивание одной ногой другую).

7 класс

Развитие силы ног путем увеличения количества движений в комбинации. Введение полупальцев в экзерсис у станка. Развитие устойчивости на середине зала. Изучение полуповоротов на двух ногах у станка и на середине зала.

Усложнение комбинаций, исполнение их в более быстром темпе. Изучение поз на середине зала.

Изучение прыжков с окончанием на одну ногу.

Середина

1. Большие и маленькие позы: croiseé, effaceé вперед и назад, II arabesque носком в пол на вытянутой ноге и на demi-plié (по мере усвоения вводятся в различные упражнения).
2. Grand pliés – по IV позиции.
3. Battements tendus:

- с demi-pliés в IV позиции без перехода и с переходом с опорной ноги;

- double с двойным опусканием пятки;

- во всех маленьких и больших позах.

4. Battements tendus jetés:

- в маленьких и больших позах;

- balançoir en face.

5. Demi-rond de jambe на 450 en dehors и en dedans на всей стопе, на demi-pliés.

6. Battements fondus – на 450, с plié-relevé en face.

7. Battements soutenus – на 450, с окончанием на полупальцах.

8. Battements frappés – на 300 en face.

9. Battements double frappés – на 300 во всех направлениях en face.

10. Pas tombé:

- на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied;

- с продвижением вперед и назад, другая нога в положении sur le cou- de-pied или в пол.

11. Battements fondus – на 450, с plié-relevé en face.

12. Battements soutenus – на 450 с окончанием на полупальцах.

13. Battements frappés – на 300 en face.

14. Battements double frappés – на 300 во всех направлениях en face.

Середина

1. Demi- pliés и grand pliés – по I, II, V позициям.

2. Battements tendus по V позиции – в позе effaceé вперед и назад:

– по II позиции без перехода и с переходом с ноги на ногу.

3. Battements tendus jetés:

– в позе effaceé вперед и назад,

– с balançoir en facе.

4. Тарантелла:

– положения ног, характерные для танца.

5. Положения рук в танце.

6. Движения рук с тамбурином:

– удары пальцами и с тыльной стороны ладони,

– мелкие непрерывные движения кистью «трель».

7. Pas glissé в положении I arabesgue.

8. Бег тарантеллы (pas emboités) на месте и с продвижением.

9. Шаг с подскоком и одновременным сгибанием ноги (pas dellonné).

10. Перескоки с ноги на ногу.

11. 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.

12. Прыжки с поджатыми ногами на месте и с продвижением вперед и назад.

8 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.

Станок

1. Pas tombé:

- на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied,

- с продвижением вперед и назад, другая нога в положении sur le cou- de-pied или в пол.

2. Pas coupés – на целой стопе, другая нога в положении sur le cou-de-pied или носком в пол.

3. Petit temps relevés en dehors и en dedans– на всей стопе.

4. Rond en l`air en dehors и en dedans – на всей стопе.

5. Relevés lents – в позах croisé, effaceé вперед и назад.

6. Battements développés – en face.

7. Grand battements jetés:

- в позах;

- pointé en face.

8. Relevés на полупальцы:

- по I, II, V позициям.

9. Pas tombé:

- на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied,

- с продвижением вперед и назад, другая нога в положении sur le cou- de-pied или в пол.

10. Pas coupés – на целой стопе, другая нога в положении sur le cou-de-pied или носком в пол.

11. Petit temps relevés en dehors и en dedans– на всей стопе.

12. Rond en l`air en dehors и en dedans – на всей стопе.

13. Relevés lents – в позах croisé, effaceé вперед и назад.

14. Battements développés – en face.

15. Grand battements jetés:

- в позах,

- pointé en face.

16. Relevés на полупальцы: по I, II, VI позициям.

17. Позы croisé, effaceé вперед и назад.

Середина

1. Battements tendus по V позиции – в позе effaceé вперед и назад по II позиции без перехода и с переходом с ноги на ногу, в позах I, III arabesgue.
2. Battements tendus jetés:

– в позе effaceé вперед и назад,

- в позах I, III arabesgue.

3. Temps lié par terre c port de bras.

4. Вальс в три па:

- с pas de basgue,

- переход до-за-до,

- вальс с вращением вправо и влево.

5. Реверанс XVI века.

6. Павана.

7. Крестьянский бранль и светский бранль.

8. Медленный вальс:

- правый поворот, левый поворот,

- открытая перемена вперед и назад.

9. Алеман (вальс втроем).

10. Танцы в ритме фокстрота и танго.

1. **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».

1. *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

Основная литература

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.06. «Ритмика»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 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 Примерной программы «Ритмика» для средних специальных музыкальных школ по специальности «Инструментальное исполнительство», рекомендованной Научно-методическим центром по художественному образованию в 2005 году для использования в детских школах искусств.

Данная программа также может использоваться и для проведения занятий по учебному предмету «Ритмика» как предмету вариативной части образовательных программ в области музыкального искусства.

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. Рекомендуемый срок реализации предмета «Ритмика» для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года.

3. Сведения о затратах учебного времени

Общий объем учебного времени на предмет «Ритмика» при 8-летнем учебном плане составляет: 98 часов, в том числе – 65 часов – из обязательной части, 33 часа – из вариативной части. Недельная нагрузка по предмету с 1 по 3 класс составляет 1 академический час.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек) или групповая (от 11 человек), рекомендуемая продолжительность урока 40-45 минут.

5. Цель и задачи предмета «Ритмика»

Целью предмета являетсяразвитиемузыкальных способностейучащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры.

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

* активизировать развитие музыкально-ритмической способности как ведущего компонента комплекса профессиональной одаренности ребенка;
* развивать навыки пластического интонирования музыкальных фраз и средств интонационной выразительности;
* развивать чувство метрической упорядоченности музыкально-звукового движения;
* активизировать развитие воображения и фантазии в области воплощения двигательными средствами ритмо-интонационных образов музыкальных произведений;
* развивать понимание роли темпа для выявления характера и воплощения художественных образов музыкального произведения;
* усваивать элементарные теоретические понятия, находить их в музыкальном материале и уметь использовать теоретические знания в практической деятельности;
* формировать и развивать навык освобождения мышц, свободного управления произвольными движениями и своим телом в процессе пластического интонирования;
* познавать ритмо-интонационные формулы и исполнять основные танцевальные движения.

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".

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.

Программа включает в себя следующие разделы:

* теоретические сведения;
* упражнения для выполнения музыкально-теоретических заданий;
* общеразвивающие упражнения;
* воспитание творческих навыков;
* танцы и танцевальные упражнения;
* игры;
* упражнения с различными предметами;
* фигурные построения;
* музыкальные этюды (для учащихся III класса).

Материал на занятиях изучается концентрическим ме­тодом в течение всего учебного года. Разные темы могут прорабаты­ваться на одном и том же музыкальном материале.

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).

На основе предложенных годовых требований преподаватели самостоятельно разрабатывают содержание предмета «Ритмика» для одногодичного освоения (при сроке программы «Искусство театра» 5 лет).

Годовые требования при сроке обучения 3 года

ПЕРВЫЙ КЛАСС

Теоретические сведения

Понятие о характере музыки.

Понятие о темпе. Представления и навыки постепенного замедления темпа.

Понятие о громкостной динамике. Наиболее употребительные обозначения раз­личной степени силы звучания, виды акцентов. Представления и навыки постепенного увеличения силы звука, постепенного ослабления силы звука.

Понятие о ладе и ладовых связях тяготениях.

Метроритм. Понятие о метрической пульсации в музыке, о такте, долях такта (сильной, слабой). Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Затакт. Понятие о длительностях (четверть, половинная, восьмая, половинная с точкой, целая). Понятие о ритмическом рисунке.

Общее понятие о паузах, равных четвертной и восьмой длительностям, половинной, целому такту.

Понятие о способах *выполнения движений*. Знание наиболее упот­ребительных итальянских терминов.

Строение музыкального произведения. Понятие о мелодии и акком­панементе, фразе, кульминации, повторении, части, репризе, вступлении, заключении, куплете, запеве, припеве. Представление о части произведения, репризе, вступле­нии, заключении, куплете, запеве, припеве.

Упражнения для выполнения музыкально-теоретических заданий

Умение воспринимать и передавать в движении характер, темп и динамические оттенки исполняемого музыкального произведения.

Умение двигаться в заданном темпе без музыкального сопровож­дения.

Умение синхронизировать движения и музыку, начинать и заканчивать движение одновременно с музы­кой.

Умение дирижировать в изученных размерах. На первоначальном этапе – стоя на месте, затем с продвижением вперед шагами, рав­ными четвертным длительностям или целому такту. Позже – с одно­временным исполнением ритма несложных мелодических рисунков.

Умение передавать в движении ритмические рисунки, представ­ляющие собой несложные соотношения обозначенных длительностей (как без дирижирования, так и с дирижированием).

Умение исполнять простые ритмические рисунки, передавая ха­рактерные особенности конкретной мелодии. «Запись» ритмических ри­сунков мелодии условными жестами.

Умение воспринимать и отражать в движении логическое члене­ние музыкальной речи.

Умение двигаться сообразно штриховой артикуляции музыки: legato, staccato, non legato.

Рекомендуемая литература

1. Андреева М. П., Конорова Е. В. Первые шаги в музыке: № 25.
2. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике: №№ 1 – 34.
3. Франио Г. С., Лифиц И. В. Методическое пособие по ритмике для первого класса музыкальной школы: №№ 1 – 41.
4. Шушкина З. Ритмика: №№ 1, 3, 4, 18, 29 (такты 1 – 16), 34.

Воспитание творческих навыков

Выбор наиболее удачного направления в движении.

Импровизация танцевальных движений.

Умение составлять несложные гимнастические упражнения.

Умение создать определенный образ, понятный и доступный дет­скому восприятию.

Импровизирование движений, отражающих характер, темп и динамику музыкального произведения.

Умение придумывать движения с различными предметами (флаж­ками, мячами и т.п.).

Рекомендуемые упражнения

1. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике, вып. 1: №№ 6, 10, 16.
2. Франио Г. С., Лифиц И. В. Методическое пособие по ритмике для первого класса: №№ 7, 15, 21, 60, 63, 68, 69 – 72, 77.

Общеразвивающие упражнения

Умение свободно и выразительно исполнять основные движения: ходьбу, бег (восьмыми), прыжки, подскоки.

Умение сохранять правильную осанку.

Умение выполнять гимнастические (общеразвивающие) упражне­ния в соответствии с требованиями программы по физическому вос­питанию для первого класса.

Умение сочетать свои действия с действиями товарищей (воспита­ние чувства ансамбля).

Умение сохранять заданные построения (ряды, колонны, круг и т.п.).

Рекомендуемые упражнения

1. Андреева М. П., Конорова Е. В. Первые шаги в музыке. Ч. II: Рит­мика: № 46, 47 – 49 (комплекс упражнений с флажками).
2. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: № 35.
3. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 36 – 42 (комплекс общеразвивающих упражнений на музыку А. Гречани­нова).
4. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 43 – 48.
5. Франио Г. С., Лифиц В. И. Методическое пособие по ритмике для первого класса: №№ 49 – 53.

Танцы, игры, упражнения с предметами и фигурные построения

Передача в движении содержания танца или игры.

Восприятие и отражение художественных особенностей предла­гаемого музыкального материала и его структуры.

Выразительное и ритмически точное исполнение всех движений.

Сочетание действий каждого отдельного участника с действиями всего коллектива.

Общение с другими учащимися посредством движения.

Умение ориентироваться в пространстве.

Исполнение танцевальных движений: танцевальный шаг с носка, мелкий бег на полупальцах, подскоки, боковой галоп, русский пере­менный шаг, "припадание", "ковырялочка".

Умение совершать относительно несложные действия с различ­ными предметами (флажками, большими мячами, игрушками и т.п.).

Использование простых ударных инструментов (бубнов, палочек)

Рекомендуемые упражнения

1. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 2, 8, 9, 11, 17, 19, 24, 25, 29, 30, 49 – 52. С. 10 – 11 (эти примеры могут быть также отнесены к разделу «Упражнения с музыкально-теорети­ческими заданиями»).
2. Франио Г. С. Лифиц И. В. Методическое пособие по ритмике для первого класса музыкальной школы: №№ 54 – 58, 59 – 68, 73 – 78.
3. Яновская В. Ритмика: «Дед и репка». С. 75.

ВТОРОЙ КЛАСС

Теоретические сведения

Повторение и закрепление знаний, полученных ранее.

Понятие о пунктирном ритме. Ритмические длительности: четыре шестнадцатых, восьмая с точ­кой и шестнадцатая, четверть с точкой и восьмая.

Пауза шестнадцатая в ритмической фигуре: восьмая, пауза шест­надцатая, шестнадцатая.

Понятие о смысловых построениях в музыке: интонация, мотив, фраза, предложение.

Динамические оттенки: mezzo forte, mezzo piano, pianissimo, fortissimo.

Значение наиболее употребительных итальянских терминов: cantabile, tenuto, а' tempo, ritardando, poco a poco, con brio, accellerando и других (по выбору педагога).

Упражнения для выполнения музыкально-теоретических заданий

Повторение и углубление полученных ранее навыков и умений на новом, более сложном материале.

Передача в движении заданного темпа, а также его ускорения и замед­ления. Изменение скорости, силы и амплитуды движения в за­висимости от темпа музыки. Сохранение единого темпа движений после пре­кращения звучания музыки.

Передача в движении наиболее употребительных динамических оттенков.

Отражение в движениях эмоциональных характеристик музыкального произведения.

Восприятие на слух размеров 2/4, 3/4, 4/4. Дирижирование в ука­занных размерах с одновременным исполнением изученных ритмиче­ских рисунков.

Исполнение ритмических рисунков, включающих ритмо-формулы: четыре шестнадцатых, восьмая с точкой и шестнадцатая, четверть с точкой и восьмая. Достижение абсолютной точности в воспроизведении этих ритмических структур.

Рекомендуемые упражнения

1. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 53, 54, 58 –78.
2. Шушкина З. Ритмика: №№ 10, 49.
3. Яновская В. Ритмика: №№ 2, 3, 11. С. 25, 26, 29.

Воспитание творческих навыков

Продолжение работы, начатой ранее.

Импровизация движений – пластическое интонирование на музыку разных жанров.

Передача характерных выразительных особенностей музыкального фрагмента.

Передача через интонационную пластику личного отношения к исполняемому про­изведению, его характерным интонациям.

Сочинение различных связок между упражнениями (их цель – соз­дание эмоциональной разрядки, а также перемещение детей на опре­деленные места в зале).

Исполнение заданной роли в отдельных играх и упражнениях или создание в них определенного образа.

Рекомендуемые упражнения

1. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 58 – 60.
2. Яновская В. Двигательная импровизация на музыку. С. 59 – 61.

Общеразвивающие упражнения

Расширение и совершенствование полученных ранее навыков и умений. Тренировка движений различных мышечных групп.

Тренировка основных движений рук, ног, головы, туловища.

Умение посредством гимнастических движений передавать ло­гическое членение музыкальной речи и ее эмоциональное содержание.

Рекомендуемые упражнения

1. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 79.
2. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 85 – 92 (комплекс гимнастических упражнений на музыку В. Ребикова).
3. Франио Г. С. Роль ритмики в эстетическом воспитании (комплекс упражнений на музыку Е. Гнесиной; комплекс упражнений на музыку П. Чайковского).

Танцы

Использование движений, изученных ранее.

Умение исполнять движения, отражающие логическое членение музыки, ее характерные интонационные и стилистические особенности, эмоционально-поэтическое содержание.

Умение выразительно и ритмически точно исполнять отдельные элементы народных и бальных танцев (па польки, шассе, вальсовая дорожка, балансе, простая веревочка и др.)

Знакомство с позициями рук и ног (первая, вторая, третья и шес­тая).

Тренировочные танцевальные движения и танцы.

Исполнение танцев, построенных на изученном ритмическом ри­сунке.

Рекомендуемые упражнения и танцы

1. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 78, 96 – 104.
2. Шушкина З. Ритмика: №№ 35 – 37.

Игры, упражнения с предметами,

фигурные построения, музы­кальные этюды

Умение ярко отражать в движении характерные особенности му­зыкальных произведений, их жанровую принадлежность.

Передача в движении громкостно-динамических нюансов и построения музыкального произведения.

Использование изученных ритмических рисунков в различных упражнениях и играх.

Умение сочетать точность и образность движений с общим компо­зиционным рисунком игры или построения.

Умение эстетически и образно ориентироваться в относительно трудных и быстро меняющихся двигательных построе­ниях.

Умение выполнять достаточно сложные действия с различными предметами (флажками, скакалками, мячами и другими).

Рекомендуемые упражнения

1. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1: №№ 56, 57, 80 – 84.
2. Шушкина З. Ритмика: №№ 53, 54.

ТРЕТИЙ КЛАСС

Теоретические сведения

Повторение и углубление знаний, полученных ранее.

Темп adagio.

Ритмические формулы: восьмая и две шестнадцатых; две шестнадца­тых и восьмая; синкопированные фигуры: шестнадцатая, восьмая, шестнадцатая в размерах 2/4, 3/4, 4/4.

Представление о триолях.

Размеры 3/8, 6/8, 9/8 и 12/8.

Различные группировки восьмых и шестнадцатых в указанных размерах.

Представление о предложении и периоде.

Формы: простая двухчастная, трехчастная, вариационная.

Двухголосие.

Представление о ритмическом контрапункте. Дополнительные восьмые.

Расширение перечня изучаемых итальянских терминов (по выбору педагога).

Упражнения для выполнения музыкально-теоретических заданий

Повторение и совершенствование навыков и умений, приобретенных ранее.

Передача в движениях различных ритмических формул (см. раздел «Теоретиче­ские сведения»).

Исполнение ритмических рисунков, содержащих изученные ритмические группировки в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (с дирижированием и без дирижи­рования).

Дирижирование в размерах 3/8, 6/8, 9/8 и 12/8, стоя на месте и с одновременным движением шагами, равными четвертной ноте с точ­кой; исполнение ритмических рисунков в размерах 3/8 и 6/8, содер­жащих различные ритмические группировки, равные трем восьмым.

Слигованные звуки. Паузы.

Исполнение несложных двухголосных примеров.

Исполнение ритмических рисунков с дополнительными восьмыми.

Исполнение ритмических рисунков в медленном темпе.

Рекомендуемые упражнения

1. Заводина И. В. Методическое пособие по ритмике для 3 класса: №№ 7 – 41.
2. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 2: №№ 4, 5, 8 – 27.
3. Шушкина З. Ритмика: №№ 40, 41, 58, 60, 62, 64.
4. Яновская В. Ритмика: №№ 4, 5 (стр. 26), № 7 (стр. 27); №№ 8, 9 (стр. 28); № 10 (стр. 29).
5. 100 пьес и отрывков для заданий по ритмике. Сост. Н. Г. Алексан­дрова: №№ 1, 14, 52, 59, 79.

Воспитание творческих навыков

Продолжение творческой работы с использованием ранее реко­мендованных форм.

Внесение элементов творчества в отдельные упражнения, предназначенные для выполнения музы­кально-теоретических заданий.

Сочинение ритмического аккомпанемента (хлопками или на удар­ных инструментах). Умение записать сочиненный аккомпанемент. Умение, аккомпанируя, выявить характер и динамику звучащей на фортепиано музыки.

Умение сочетать ритмический аккомпанемент с движением.

Рекомендуемые упражнения

1. Заводина И. В. Методическое пособие по ритмике для 3 класса му­зыкальной школы: №№ 54, 57.
2. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 2: №№ 1, 16, 22, 23, 42, 43.
3. Яновская В. Ритмика: №№ 1 – 6 (стр. 59 – 62).

Общеразвивающие упражнения

Передача в движении характерных особенностей музыки и ее строения.

Умение воспринимать логическую последовательность движений, обусловленную звучащей музыкой.

Исполнение упражнений в соответствии с программой по физиче­скому воспитанию.

Развитие чувства ансамбля. Умение сочетать собственные дейст­вия с действиями других исполнителей и всего коллектива.

Умение ощущать и регулировать мышечную нагрузку в зависимости от изменений динамики в исполняемом произведении.

Использование различных атрибутов (гимнастических скакалок, теннисных мячей и т.п.)

Рекомендуемые упражнения

1. Заводина И. В. Методическое пособие по ритмике для 3 класса: (гимнастические упражнения на музыку Б. Дварионаса (№ 48), комплекс развивающих упражнений на музыку французских композиторов (№№ 49 – 53).
2. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 2: №№ 28 – 30 (комплекс гимнастических упражнений со скамейкой).
3. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 2: №№ 31 – 36 (комплекс упражнений на музыку Ф. Шуберта).
4. Франио Г. С. Роль ритмики в эстетическом воспитании (комплекс гимнастических упражнений с теннисными мячами на музыку Д. Шостаковича).

Танцы

Продолжение работы, начатой ранее.

Исполнение различных по характеру танцев.

Умение посредством движения передавать содержание танца.

Исполнение типизированных движений бальных и народных танцев, согласно программе хореографических кружков (по выбору педагога).

Рекомендуемые упражнения и танцы

1. Заводина И. В. Методическое пособие по ритмике для 3 класса: №№ 58 – 63, 65, 66.
2. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 2: №№ 7, 41 – 46.

Игры, упражнения с предметами,

фигурные построения, этюды

Умение исполнять движения разных стилей в соответствии с предлагаемым музыкальным материалом.

Умение непринужденно и ритмически точно исполнять движения различного характера.

Умение сохранять заданное построение и сочетать свои действия с действиями других учащихся при одновременном полноценном высполнении достаточно сложных действий.

Умение творчески ориентироваться в относительно трудных и быстро ме­няющихся перестроениях.

Умение свободно манипулировать мячами, флажками, скакалками.

Использование в ритмических играх и этюдах различных предме­тов (стульев, скамеек, ударных инструментов, мячей, флажков, гимна­стических палок и т.п.).

Рекомендуемые упражнения

1. Заводина И. В. Методическое пособие по ритмике для 3 класса: №№ 67 – 69; 71 – 73.
2. Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 2: №№ 1, 2, 3, 6, 12, 37 – 40.
3. Шушкина З. Ритмика: №№ 11, 23, 26, 27, 28.
4. Яновская В. Ритмика: № 1 (стр. 53); № 3 (стр. 55); № 5 (стр. 57).

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

* 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.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков.

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

1. *Критерии оценок*

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

Критерии оценки качества исполнения

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.
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

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 выступление учащегося.

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

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Основными задачами работы на уроках ритмики являются:

1. пробуждение интереса к музыке, музыкально-театральной деятельности;
2. формирование двигательных навыков и умений;
3. развитие физических данных, координации движения, пластично­сти, двигательной памяти, выносливости;
4. формирование умений соотносить движения с музыкой;
5. овладение свободой движения;
6. активизация творческих способностей;
7. психологическое раскрепощение учащихся.

Работа по ритмике строится как на коллективных, так и на индивидуальных действиях, которые расширяют возможности воспитательного воздействия, повышают организованность, развивают чувство единства, дружелюбие. Вместе с тем, занятия по ритмике дол­жны строиться таким образом, чтобы каждый ученик имел воз­можность проявить личностные качества, поскольку акцент только на коллективных действиях сковывает индивидуальность ребенка и не способствует подлинно творческому его развитию.

Большое место в работе по ритмике занимает развитие детс­кого творчества. Дети в движении должны уметь передать свое отношение кпрослушанному произведению. Использование раз­нообразных движений, умение согласовать их с характером му­зыки развивает инициативу и фантазию детей.

Определенное место в творческом развитии детей должно быть отведено этюдам. Это небольшие сюжетные и несюжетные дей­ствия, исполняемые группой детей или индивидуально. Они пред­ставляют наиболее законченный вид ритмических упражнений, в которых суммируются двигательные навыки. В этюдах дети са­мостоятельно находят нужные движения (ходьбу, бег, подско­ки, кружение и т. д.) и сочетания их. Музыкально-ритмические игры также способствуют развитию творческой активности и музыкальных способностей детей.

Выполнение заданий по ритмике основано на движениях: ходьбе, беге, различного рода прыжках, с соблюдением правильного положения корпуса при движении и торможении, а также на гимнастических (общеразвивающих) упражнениях с предметами и без предметов, трени­рующих различные группы мышц, построениях и перестроени­ях, танцевальных движениях –танцах.

Педагогу следует с большой ответственностью подходить к подбору музыкальных произведений и их исполнению. Произве­дения должны быть высокохудожественны, разнообразны, ясны по форме и содержанию, доступны для эмоционального воспри­ятия ребенком и удобны для выполнения движений.

В музыкальном оформлении урока используется:

1. классическая музыка русских и зарубежных композиторов;
2. народная музыка;
3. музыка в современных ритмах.

Музыкальный материал должен быть:

1. доступным по форме, жанру, стилю и характеру для восприятия детьми младшего школьного возраста;
2. иметь выразительную мелодию и четкую фразировку;
3. быть понятным и близким по содержанию интересов детей.

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева М.П., Конорова Е.В. Первые шаги в музыке. Ч. II. Рит­мика. - М., 1979
2. Ефремова Н.И. Теоретические основы становления музыкально-ритмической культуры музыканта: Автореферат дис. канд искусствоведения. – Магнитогорск, 2002
3. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика – XXI век, 2001
4. Заводина И.В. Методическое пособие по ритмике для 3 класса му­зыкальной школы
5. Заводина И.В. Методическое пособие по ритмике для 4 класса му­зыкальной школы
6. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1. - М., 1972
7. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике. Вып. 2. - М., 1973
8. Кущ В., Фролкин В. Предмет «Ритмика» в музыкальном воспитании// Художественное воспитание подрастающего поколения. Проблемы и перспективы: сборник статей. – Новосибирск, 1989. Стр. 197- 205
9. Медушевский В.В. Пути обновления методов музыкальной педагогики// Педагогический процесс как культурная деятельность. – Самара: СИПКРО, 1999. Стр. 367-369
10. Рыбкина Т.В. Музыкальное восприятие: пластические образы ритмоинтонации в свете учения Б.Асафьева: Автореферат дис. канд. искусствоведения – Магнитогорск, 2004
11. Сто пьес и отрывков для занятий по ритмике. Сост. Н.Г.Александрова. – М., 1948
12. Франио Г.С., Лифиц И.В. Методическое пособие по ритмике для первого класса музыкальной школы. М., 1987
13. Франио Г.С. Роль ритмики в эстетическом воспитании. М., 1988
14. Шушкина З. Ритмика. – М., 1967
15. Яновская В. Ритмика. – М., 1979

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.07. «Подготовка сценических номеров»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 г.

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

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
2. ***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.

1. ***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 шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы по предмету «Подготовка сценических номеров» рассчитано на 7 лет (со 2 по 8 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 462 часа максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 462 часа, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся по данному предмету не предусматривается, на консультации (в том числе, в счет резерва учебного времени) отводится 32 часа.

Срок освоения программы учебного предмета «Подготовка сценических номеров» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет (5-летняя образовательная программа), составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

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 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.

При восьмилетнем сроке обучения объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа (со 2 по 8 класс). При пятилетнем сроке обучения объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа (с 1 по 5 класс). Обучение в дополнительных (шестом или девятом) классах проходит в форме мелкогрупповых занятий от двух человек по 2 часа в неделю.

1. ***Форма проведения учебных аудиторных занятий***

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

1. ***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;

6. Научить:

* основам техники безопасности при работе на сцене;
* использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
* использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
* снимать индивидуальные зажимы; бороться со страхом выхода на сцену;
* ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
* органично и естественно существовать на сцене;
* свободно мыслить и действовать на сцене,
* взаимодействовать с партнером на сцене;
* координировать свое положение в сценическом пространстве.

7. Развивать в репетиционном процессе:

* наблюдательность;
* творческую фантазию и воображение;
* внимание и память;
* ассоциативное и образное мышление;
* чувство ритма;
* логическое мышление;
* способность выстраивать событийный ряд;
* способность определения основной мысли, идеи произведения;
* способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
* уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя;
* анализировать свою работу и работу других обучающихся;

8. Развивать в процессе постановочной работы:

* навыки владения средствами пластической выразительности;
* навыки участия в репетиционной работе;
* навыки публичных выступлений;
* навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
* партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
* развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
* самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
* чувство ответственности;
* организаторские способности;
* умение преподнести и обосновать свою мысль;
* художественный вкус;
* коммуникабельность;
* трудолюбие;
* активность.

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

1. ***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».

1. ***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.

1. ***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.

1. **СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Учебно-тематический план (для каждого года обучения)

1 - 5 класс (по 5-летней программе)

2 - 8 класс (по 8-летней программе)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)			
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа		Аудиторныезанятия
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 (9) класс (дополнительный)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)			
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа		Аудиторныезанятия
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	

1 - 5 класс (по 5-летней программе)

2 - 8 класс (по 8-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 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 (45 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени.

6 класс, 9 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 (45 минут) или 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени.

1. **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.

1. **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 аттестации

Дифференцированные зачеты в полугодиях:

– 4, 6, 8, 10, 14, 15 полугодия (по восьмилетнему курсу обучения), в 12 полугодии (в конце 6 класса) проводится экзамен;

– в дополнительном 9 классе в первом полугодии проводится зачет;

– 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 и 7 классах 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.

1. **МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы Систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). Многие известные театральные педагоги, режиссеры-практики и теоретики театра, такие, как Б.Е. Захава, М.О. Кнебель, Г.В. Кристи, Н.М. Горчаков, но в первую очередь, К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко в процессе творческой жизни в искусстве открывали закономерности и эффективные методы работы над спектаклем, совмещения процесса обучения и собственно процесса творчества, создания последовательной, поэтапной цепочки усложняющихся требований к актерскому мастерству на основе рассмотрения процесса постановки спектакля, выделения этапов его создания и определения требований, предъявляемых к юным актерам на каждом этапе репетиций.

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети находятся на разных уровнях психофизического развития, у каждого свои границы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения «легкости» процесса обучения.

В работе над сценическими номерами, отрывками и учебным спектаклем, через творческое взаимодействие ученика и учителя этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения позволяет педагогу максимально раскрыть творческую индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина.

Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности за коллективную работу и вырабатывать в характере каждого ученика самодисциплину - способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства. В то же время чрезмерная активность в этой области может негативно влиять и на формирование творческой личности, и собственно на учебный процесс. В связи с этим педагог должен тщательно анализировать вместе с детьми каждое сценическое выступление и не допускать возникновения у учащихся небрежности, неточности и актерских штампов.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков и постановок

Уильям Шекспир: «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой»

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

Жапн 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»

1. **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ**
2. Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании: Сб. «В помощь семье и школе». – М.: Польза, 1911
3. Вахтангов Е.Б. Сборник статей. – М.: ВТО, 1984
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. ГИТИС, 1998
5. Голубовский Б. Актер – самостоятельный художник: Методическое пособие // Я
6. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. – М., 1998
7. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок», 1992
8. Додин Л. Путешествие без конца. – СПб: Балтийские сезоны, 2009
9. Кнебель М.О. О методе действенного анализа пьесы и роли. – Любое издание
10. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М., 1976
11. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра. Спорт, 1998
12. Островский А.Н. «О театре.» Записки, речи и письма / Общ. ред. и вступ. статья
13. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 96 – 103
14. Попов П. Театральная педагогика. О методе. Режиссура // Я вхожу в мир
15. Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: «Луч», 2001
16. Рубб А. Эстрада и актер / Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: Искусство, 2001
17. Станиславский К.С. – Моя жизнь в искусстве. – Любое издание
18. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Части 1 и 2. – Любое издание
19. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1, 3. М., 1954–1961
20. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953
21. Фильштинский Е. Открытая педагогика. – СПб: Балтийские сезоны, 2006
22. Фокин В. Беседы о профессии. – СПб: Балтийские сезоны, 2006
23. Чехов М.А. О технике актера. – Любое издание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.01. «Слушание музыки»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 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 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;*

1. **Требования к уровню подготовки обучающихся**
2. **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 театрального искусства «Искусство театра».

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет художественноэстетическую 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 сценической практикой, ритмикой, танцем и художественным словом.

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 8 лет — в рамках 8-летнего обучения срока.

Занятия проходят один раз в неделю по 1часу.

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

Нормативный срок обучения – 8 лет

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 и характеризовать музыкальные произведения;
* 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, художественные впечатления).

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. **Содержание учебного предмета**

1. **Сведения о затратах учебного времени, *предусмотренного на освоение учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»***

Нормативный срок обучения - 8 лет

Срок обучения по программе – 4 года

			Распределение по годам обучения						
Класс	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33	33	33	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия (по годам)	32	33	33	33	33	33	33	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия			296						
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)	32	33	33	33	33	33	33	33	
Общее количество часов на самостоятельную работу			296						
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)			592						
Общий объем времени на консультации	Определяются учебным планом школы								

1. **Учебно-тематический план**

Нормативный срок обучения 8 лет 1 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель - ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Основные черты музыки как вида искусства	урок	8	4	4
Тема 2. Маршевая музыка	урок	4	2	2
Тема 3. Музыкальная и нотная грамота	урок	8	4	4
Тема 4. Народное музыкальное творчество	урок	4	2	2
Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию музыки во времени	урок	16	8	8
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	урок	8	4	4
Тема 7. Музыкальные построения, цезура, музыкальная форма	урок	8	4	4
Тема 8. Темп в музыке и хореографии	урок	4	2	2
Тема 9. Знакомство с оркестром	урок	4	2	2

2 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузк а	Самостоятель - ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений	урок	8	4	4
Тема2. Маршевая музыка	урок	4	2	2
Тема3. Музыкальная и нотная грамота	урок	6	3	3
Тема4**.** Народное музыкальное творчество	урок	4	2	2
Тема5. Ритм и метр - понятия,				
определяющие организацию и характер музыки	урок	12	6	6
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	урок	8	4	4
Тема7. Музыкальная терминология	урок	4	2	2
Тема 8. Темп в музыке и хореографии	урок	4	2	2
Тема9.Музыкальные построения. Музыкальная форма	урок	8	4	4
Тема10. Старинная танцевальная музыка	урок	4	2	2
Тема 11. Симфонический оркестр	урок	4	2	2

1. ***класс***

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебн ая нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений	урок	8	4	4
Тема 2. Маршевая музыка	урок	4	2	2
Тема3. Музыкальная и нотная грамота	урок	6	3	3
Тема4. Народное музыкальное творчество	урок	6	3	3
Тема5. 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
Тема8. Старинная танцевальная музыка	урок	6	3	3
Тема 9. Симфонический оркестр	урок	6	3	3

1. ***класс***

Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)		
	учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель - ная 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

1. ***класс***

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель - ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Жанры вокальной музыки	урок	8	4	4
Тема2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема3. Народное музыкальное творчество	урок	6	3	3
Тема4. Жанры инструментальной музыки	урок	12	6	6
Тема5. Нотная грамота	урок	10	5	5
Тема6.Старинные танцы	урок	6	3	3
Тема **7.** История театра	урок	10	5	5
Тема 8. Опера и балет	урок	8	4	4

1. ***класс***

Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)		
	учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель - ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Музыка эпохи Барокко	урок	8	4	4
Тема2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема3. Музыка эпохи Классицизма	урок	6	3	3
Тема4. Музыкальная форма	урок	12	6	6
Тема5. Нотная грамота	урок	10	5	5
Тема6. Музыка эпохи Романтизма	урок	6	3	3
Тема **7.** Народное музыкальное творчество	урок	10	5	5
Тема 8. Бальные танцы 19 века	урок	8	4	4

1. ***класс***

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель - ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Русская музыка: от Древней Руси до 18 века	урок	8	4	4
Тема2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема3. Народное музыкальное творчество	урок	6	3	3
Тема4. Творчество М.И. Глинки	урок	12	6	6
Тема5. Творчество А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина	урок	10	5	5
Тема6.Творчество М.П. Мусоргского	урок	6	3	3
Тема **7.** Творчество Н.А. Римского-Корсакова	урок	10	5	5
Тема 8. Нотная грамота	урок	8	4	4

8 ***класс***

Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)		
	учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель - ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Народное музыкальное творчество	урок	8	4	4
Тема2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема3. Творчество П.И. Чайковского	урок	6	3	3
Тема4. Русская музыка на рубеже 19-20 веков	урок	12	6	6
Тема5. Советская музыка	урок	14	7	7
Тема6. Нотная грамота	урок	4	3	4
Тема **7.** Музыкальный театр 20 века	урок	14	7	7

9 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель - ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Музыка Античности, Средневековья, Ренессанса	урок	8	4	4
Тема2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема3. Музыкально-театральное творчество эпохи Барокко, Классицизма	урок	6	3	3
Тема4. Нотная грамота	урок	12	6	6
Тема5. Музыкальное-театральное творчество эпохи Романтизма	урок	16	8	8
Тема6. Импрессионизм в музыке	урок	6	3	3
Тема **7.** 20 век: новые жанры и стили в музыке, танце, театре.	урок	12	6	6

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 – прослушивание и просмотр шедевров мировой и русской балетной музыки, а также образцов 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, определяющей 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.

1 класс**Тема 1. Основные черты музыки как вида искусства** Музыкальные образы и способы их выражения.

Сказки в музыке.

Тема 2. Маршевая музыка

Акценты в музыке, сильные и слабые доли.

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота

* нотный стан, скрипичный ключ;
* инструмент фортепиано - знакомство с клавиатурой;  длительности нот;  пауза: виды пауз.

Тема 4. Народное музыкальное творчество

Песня - древнейший и самый распространённый вокальный жанр. Куплетная форма.

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию музыки во времени Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки.

Развитие ритмических способностей на основе примеров народной музыки. Понятия:

* ритм;
* метр;
* размер 2/4, 4/4, ¾;
* метрические акценты, такт, затакт (понятия затакта);
* штрихи;
* простые ритмические рисунки.

Тема 6. Средства музыкальной выразительности Мелодия - основной элемент музыки.

Пение детских песен с аккомпанементом.

Динамика, динамические оттенки.

Лад, мажор и минор, тональность. Тональность До-мажор.

Тема 7. Музыкальные построения, цезура, музыкальная форма

* вступление в музыке, preparation в хореографии;
* мотив, фраза, предложение;  реприза.

Тема 8. Темп в музыке и хореографии

Основные группы темпов: быстро, медленно, умеренно: их итальянские обозначения.

Тема 9. Знакомство с оркестром

История возникновения и развития оркестра.

Оркестровые группы: струнные, духовые, ударные инструменты.

2 класс

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений

Основные музыкальные жанры: инструментальный, вокальный, танцевальный. Особенности танцевальной музыки.

Тема 2. Маршевая музыка

Значение маршевой музыки для активизации ритмического восприятия и согласования движений под музыку.

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота

* регистры, басовый ключ;
* тембр;  диапазон;  интервалы.

Тема 4. Народное музыкальное творчество

Основные разновидности музыкальных жанров, связанные с русским танцем:

* хороводы, хороводные песни, элементы многоголосия;
* пляски;  простые формы канонов в музыке и хореографии.

Русские народные инструменты (возможность создания шумового оркестра):  балалайка, гусли;

* свирель, жалейка, рожок, дудочки, свистульки;  ложки, трещотки, бубенчики, колотушки.

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки

Развитие ритмических способностей на основе примеров жанровой музыки: польки, галопа, лендлера, вальса.

Разучивание и исполнение ритмических рисунков, ритмические упражнения в пройденных размерах.

Расширенный затакт, интродукция.

Тема 6. Средства музыкальной выразительности

Мелодия и аккомпанемент, понятие аккорда, гармония (ознакомительные сведения), гомофонно-гармонический способ изложения. Тональность ля-минор. 3 вида минора.

Тема 7. Музыкальная терминология

Итальянские обозначения изменения темпа и динамики.

Тема 8. Темп в музыке и хореографии

Темп как средство выразительности в музыке и хореографии.

Тема 9. Музыкальные построения. Музыкальная форма

* период, квадратность;
* простая двухчастная форма, двухчастная репризная форма;  простая трёхчастная форма.

Тема 10. Старинная танцевальная музыка Танцевальная музыка XVI-XVII веков.

Ригодон, бранль, бурре и др.

Тема 11. Симфонический оркестр Различные виды оркестров (народные, духовые, эстрадные, симфонические).

3 класс

Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений Программно-изобразительная музыка.

Тема 2. Маршевая музыка

Многообразие маршевых жанров:

* походные;
* церемониальные и траурные;
* военные;
* спортивные;  сказочные.

Тема 3. Музыкальная и нотная грамота

* знаки альтерации;
* понятия консонанса, диссонанса;  Тональность Фа-мажор.

Тема 4. Народное музыкальное творчество

Знакомство с танцевальной музыкой разных народов:

Белоруссия: бульба, лявониха, крыжачок;

Украина: гопак, коломийка, плескач;

Литва: кубилас;

Эстония: иоксуполька;

Польша: мазур, оберек, краковяк, вяндра;

Венгрия: чардаш;

Италия: тарантелла;

Испания: болеро, хота;

Молдавия: жок, хора, молдовеняска, сырба.

Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки Развитие ритмических способностей на основе жанровой музыки: менуэт, мазурка.

Пунктирный ритм: четверть с точкой и восьмая, восьмая с точкой и шестнадцатая, синкопа. Тональность ре-минор.

Тема 6. Средства музыкальной выразительности

Полифония. И.С.Бах - величайший композитор эпохи барокко. Орган.

Канон, имитация, контрапункт. Инвенция.

Тема 7. Музыкальная форма Сюита.

Тема 8. Старинная танцевальная музыка

Старинная бальная музыка XVI-XVII веков: павана, гальярда.

Тема 9. Симфонический оркестр Камерный оркестр.

4 класс

Тема 1. Музыкальные жанры

Музыкально-сценические жанры: опера, балет, оперетта, мюзикл.

Тема **2. Марши в оперной и балетной музыке**

Тема **3. Народное музыкальное творчество**

Танцевальная музыка народов Поволжья, Кавказа, Средней Азии.

Тема **4**. **Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки**

Написание ритмических диктантов на основе пройденного материала. Размер 6/8.

Тональность Соль-мажор.

Тема **5. Средства музыкальной выразительности**

Повторение пройденного на более сложном музыкальном материале.

Тема **6. Музыкальная терминология**

Термины, принятые в музыке и хореографии: адажио, аллегро, сюита, вариации, кода и т.д. Тональность ми-минор.

Тема **7**. **Музыкальная форма**  рондо;  вариации.

Тема 8. Использование тембров инструментов симфонического оркестра для создания ярких танцевальных образов в русской и зарубежной балетной музыке

Своеобразие тембрового звучания инструментов симфонического оркестра в создании танцевальных характеров в русской и зарубежной оперной и балетной музыке. Особенности тембрового звучания инструментов симфонического оркестра в создании танцевальных характеров в русской оперной и балетной музыке.

5 класс

Тема 1. Жанры вокальной музыки

Ария, романс, песня. Тембры голосов. Виды хоров.

Тема **2. Нотная грамота**

Секвенция. Реприза. Фермата. Тональность Ре-мажор.

Тема **3. Народное музыкальное творчество** Календарный фольклор.

Тема **4**. **Жанры инструментальной музыки**

Пьеса, этюд, прелюдия, музыкальный момент, мимолётность.

Клавишные музыкальные инструменты

Тема **5. Нотная грамота**

Главные трезвучия лада. Фактура. Тональность си-минор.

Тема **6. Старинные танцы**

Аллеманда, куранта, сарабанда, менуэт, жига. **Тема** **7**. **История театра Тема 8. Опера и балет**

История возникновения, строение.

6 класс

Тема 1. Музыка эпохи Барокко Творчество И.С. Баха, А. Вивальди.

Тема **2. Нотная грамота**

Транспонирование. Тональность Ля-мажор.

Тема **3. Музыка эпохи Классицизма** Творчество венских классиков.

Тема **4**. **Музыкальная форма**

Сонатная форма, сонатно-симфонический цикл.

Тема **5. Нотная грамота**

Тональность фа диез-минор. Переменный лад.

Тема **6. Музыка эпохи Романтизма** Творчество Ф. Шуберта, Ф. Шопена. **Тема** **7**. **Народное музыкальное творчество** Эпос: былины, исторические песни. **Тема 8. Бальные танцы 19 века**

Вальс, полонез, мазурка, полька, краковяк.

7 класс

Тема 1. Русская музыка от Древней Руси до 18 века

Христианская богослужебная музыка. Знаменное и партесное песнопение. Хоровой концерт. Русская вокальная музыка середины 18 века-начала 19 века.

Тема **2. Нотная грамота**

Тональность Ми бемоль-мажор. Уменьшенные и увеличенные трезвучия в ладу.

Тема **3. Народное музыкальное творчество** Лирическая песня. Игровая песня.

Тема **4**. **Творчество М.И. Глинки**

Вокальное и симфоническое творчество, опера «Жизнь за царя»

Тема **5. Творчество А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина**

Оперы «Русалка», «Князь Игорь»

Тема **6. Творчество М.П. Мусоргского**

Вокальное творчество, опера «Борис Годунов»

Тема **7**. **Творчество Н.А. Римского-Корсакова**

Симфоническая сюита «Шехерезада», опера «Снегурочка»

Тема 8. Нотная грамота

Тональность до-минор. Синкопы.

8 класс

Тема 1. Народное музыкальное творчество

Семейно-обрядовый фольклор (рождение, свадьба, похороны)

Тема **2. Нотная грамота**

Тональность фа-минор

Тема **3. Творчество П.И. Чайковского**

Вокальное творчество, опера «Евгений Онегин»

Тема **4**. **Русская музыка на рубеже 19-20 веков**

Программно-изобразительная музыка А.К. Лядова. Фортепианное творчество А.Н. Скрябина. Балет «Раймонда» А.К. Глазунова. Фортепианное, симфоническое и вокальное творчество С.В. Рахманинова.

Тема **5. Советская музыка**

Советская массовая песня. Симфония №7 Д.Д. Шостаковича. «Александр Невский», «Ромео и Джульетта» С.С. Прокофьева.

Тема **6. Нотная грамота**

Тональность Ля бемоль-мажор. Кварто-квинтовый круг тональностей.

Тема **7**. **Творчество Н.А. Римского-Корсакова**

Симфоническая сюита «Шехерезада», опера «Снегурочка»

Тема 8*.* **Музыкальный театр 20 века**

Русские сезоны. «Петрушка» И.Ф. Стравинского. «Порги и Бесс» Д. Гершвина. «Вестсайдская история» Л. Бернстайна. «Иисус Христос – суперзвезда» Э.Л. Уэббера.

9 класс

Тема 1. Музыка Античности, Средневековья, Ренессанса

Музыка сфер. Менестрели. Средневековый театр. Краткий обзор вокальной музыки В. Галлеи, К. Джезуальдо, О. Лассо, К. Монтеверди, Д. Палестрины. Мадригал, мотет.

Тема **2. Нотная грамота**

Модуляция в параллельную тональность.

Тема **3. Музыкально-театральное творчество эпохи Барокко, Классицизма** Оперы «Дидона и Эней» Г. Пёрселла, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта.

Тема **4**. **Нотная грамота**

Буквенное обозначение звуков. Переменный размер.

Тема **5. Музыкально-театральное творчество эпохи Романтизма**

Музыкальный театр Р. Вагнера: новый взгляд на жанр оперы. «Золото Рейна» Р. Вагнера. «Аида» Д. Верди. «Кармен» Ж. Бизе.

Тема **6. Импрессионизм в музыке**

Фортепианное творчество К. Дебюсси, М. Равеля.

Тема **7**. **20 век: новые жанры и стили в музыке, танце.**

Джаз. Атональная музыка. Массовые музыкальные жанры. Танцы 20 века.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

* знание специфики музыки как вида искусства;
* знание элементарной музыкальной терминологии; основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального произведения);
* умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
* умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для

хореографического искусства;

* умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;
* умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и мелодику несложных музыкальных произведений.
* умение излагать свои впечатления от музыки, рассказать о прослушанных произведениях, их содержании; выявлять выразительные средства музыки, отдельных элементов музыкальной речи;
* узнавать тембры музыкальных инструментов и певческих голосов;
* определять общий характер и образный строй произведений;
* понимать основные приёмы развития в музыке;
* осознавать жанровое разнообразие музыки;
* определять жанровые особенности музыкальных произведений; понимать стиль музыки;
* грамотно излагать впечатления и мысли о музыке, рассказывать о пройденных произведениях, их содержании
* получить теоретические познания и уметь применять их на практике в процессе активного восприятия музыки.

IV. 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, в 4 классе – по программе 8-летнего обучения.

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 8(9) 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: не раскрыта 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.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

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, поиск нового и интересного музыкального материала по теме домашнего задания.

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 образовательного учреждения.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ

Учебная и методическая литература

1. Баева Н., Зебряк Т. Сольфеджио для 1-2 классов музыкальных школ. М., Кифара,

2010

1. Батицкий М. Знаете ли вы музыку? М., Музыка, 1985
2. Булучевский Ю.С., Фомин В.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Изд.

3-е – Калининград, Музыка, 1975

1. Гильченок Н. Слушаем музыку вместе. СПб, 2006
2. Газарян С*.* В мире музыкальных инструментов. М., Просвещение, 1989
3. Жак-Далькроз Ж. Ритм. «Классика – XXI», 2002
4. Куберский И.Ю., Минина Е.В. Энциклопедия для юного музыканта, Санкт-

Петербург, 1997

1. Музыкальный словарь Гроува. «Практика». М., 2001
2. Прозорова А.Н. Первые шаги в мир музыки. М., Терра-книжный клуб, 2005
3. Ушпикова Г. Слушание музыки. Для 1-3 кл. СПб, Союз художников, 2009
4. Финкельштейн Э. Маленький словарь маленького музыканта. «Композитор», СПб,

1995

1. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. –М., Музыка, 2012
2. Царева Н.А., Лисянская Е.Б., Марек О.А. Предмет «Слушание музыки в ДМШ и ДШИ». Методические рекомендации. М., 1998
3. Широков А. «Музыка русского народного танца». М., «Советский композитор», 1998
4. 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 «Умирающий 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».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗОВАТОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от «28» августа 2023 г. Протокол № 1	УТВЕРЖДЕНАЮ Директор МБУ ДО Кузоватовской ДШИ ________ В.А.Тогаев Приказ № 26 «28» августа 2023 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства

"Искусство театра"

Предметная область

ПО.01. Театральное исполнительское искусство

Рабочая программа по учебному предмету

ПО.01.УП.02. «Беседы об искусстве»

Разработал:

преподаватель

МБУ ДО Кузоватовская ДШИ

Коткова Екатерина Александровна

р. п. Кузоватово

2023 г.

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 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 обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

-Аттестация: цели, виды, форма, содержание;

-Требования к зачету;

-Критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

-Методические рекомендации педагогическим работникам;

-Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI. 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 от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы «Беседы об искусстве» рассчитано на 3 года (3 – 5 классы).

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 8-летнему сроку освоения программы «Искусство театра» на учебный предмет «Беседы об искусстве», составляет 148,5 часов максимальной учебной нагрузки, из них 99 часов – аудиторная нагрузка, 49,5 часов – самостоятельная работа.

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 восьмилетнем сроке обучения - по одному часу в неделю в каждом из классов (с 3 по 5 классы). При пятилетнем сроке обучения - по одному 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.

1. Воспитание и развитие художественного вкуса.
2. Воспитание зрительской культуры.
3. 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:

1. Познакомить учеников с видами искусств.

2. Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и искусству.

3. Развивать личностные и творческие способности детей.

4. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

5. Дать первоначальные знания об особенностях использования выразительных средств в искусстве.

6. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

7. 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;

8. 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.).

9. 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.

10. 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;

- видеомагнитофон;

- проектор и киноэкран;

- слайды, диски;

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

- видеотека;

- использование сети Интернет;

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;

- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

3-й класс, 1-й год обучения. Срок обучения 3 года

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максималь-ная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	**Вводное занятие**	**Урок**	**1**		**1**
2. 2.1	**Первобытнообщинный период истории развития культуры** **Скифское искусство**		**1** **1**		**1** **1**
3. 3.1 3.2 3.3 3.4	**Искусство древних цивилизаций Востока** Искусство шумеров Искусство Вавилона Искусство Ассирии Искусство Месопотамии		**5** 1 1 1 1	**1**	**4** 1 1 1 1
4.	**Искусство Древнего Египта**		**5**	**1**	**4**
5. 5.1 5.2 5.3	**Искусство Древней Греции** Мифы и легенды Древней Греции Этапы развития искусства (архаика, классика, эллинизм) Ордерная система в архитектуре Древней Греции		**20** 6 2 4	**8** 4 2	**12** 2 2 2
5.4	Скульптура Древней Греции		4	2	2
5.5	Живопись Древней Греции		2	-	2
5.6	Декоративно-прикладное искусство		2	-	2
6.	**Культура и искусство Древнего Рима**		**16.5**	**6.5**	**10**
6.1	Пантеон римских богов. Мифология		5	2	1
6.2	Особенности архитектурных стилей Древнего Рима		5	2	3
6.3	Искусство этрусков		2	1	1
6.4	Скульптура и декоративно-прикладное искусство		4	1	3
			49.5	16.5	33

Срок обучения – 3 года. 2-й год обучения. 4 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учеб-ного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Макси- мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор-ные занятия
1.	**Культура и искусство Древнего Китая**	**Урок**	**2**		**2**
2.	**Культура и искусство византийской цивилизации**		**10**	**4**	**6**
2.1	Культовая и светская архитектура		2	1	1
2.2	Иконопись		3	1	2
2.3	Византийская миниатюра		2	1	1
2.4	Феномен культуры Киевской Руси		3	1	2
3.	**Культура и искусство Средневековой Европы**		**14.5**	**4.5**	**10**
3.1	Монашеская культура		2		2
3.2	Городская и крестьянская культура		2		2
3.3	Особенности архитектурных стилей Средневековья (романский, готический)		4	2	2
3.4	Рыцарская культура		3.5	1.5	2
3.5	Живопись, мозаика		3	1	2
4.	**Культура и искусство эпохи Возрождения**		**23**	**8**	**15**
4.1	Раннее Возрождение		3	1	2
4.2	Высокое Возрождение		5	2	3
4.3	Позднее Возрождение		3	1	2
4.4	Титаны Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти, Джорджоне, Тициан Вечеллио		5	2	3
4.5	Северное Возрождение (Нидерланды, Германия)		6	2	4
4.6	Маньеризм		1		1
Консультации – 2 часа			**49.5**	**16.5**	**33**

Срок обучения – 3 года. 3-й год обучения. 5-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
Макси-мальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор-ные занятия
1.	**Европейская культура и искусство Нового Времени**	**Урок**	**6**	**2**	**4**
1.1	Европейское Просвещение		1		1
1.2	Особенности архитектурных стилей Нового Времени (классицизм, барокко, рококо, ампир)		4	2	2
1.3	Сентиментализм		1		1
2.	**Европейское искусство XIX – XX вв.**		**7**	**2**	**5**
2.1	Романтизм		2	1	1
2.2	Реализм		1		1
2.3	Импрессионизм		2	1	1
2.4	Символизм		1		1
2.5	Декаданс		1		1
3.	**Русская культура и искусство**		**23**	**7**	**16**
3.1	Архитектурные школы средневековой Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская)		3	1	2
3.2	Искусство Московской Руси		3	1	2
3.3	Русская культура Нового времени		1		1
3.4	Особенности русской архитектуры Нового времени и строительство Петербурга		3	1	2
3.5	Русская скульптура		2	1	1
3.6	Живопись и мозаика		3	1	2
3.7	«Золотой век» русской культуры и искусства		4	1	3
3.8	«Серебряный век» русской культуры и искусства		4	1	3
4.	**Европейские школы живописи**		**8**	**4**	**4**
4.1	Нидерландская и голландская школы живописи		2	1	1
4.2	Французская школа живописи и школа Фонтенбло		2	1	1
4.3	Испанская школа живописи		2	1	1
4.4	Барбизонская школа		2	1	1
5.	**Мировая культура и искусство Новейшего времени**		**5.5**	**1.5**	**4**
5.1	Общие тенденции		1	-	1
5.2	Модернизм		2.5	1.5	1
5.3	Сюрреализм		1		1
5.4	Абстракционизм		1		1
Консультации – 2 часа			**49.5**	**16.5**	**33**

Срок обучения – 2 года. 1-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудитор-ные занятия
1.	**Вводное занятие**	**Урок**	**0.5**		**0.5**
2.	**Первобытнообщинный период истории развития культуры и скифское искусство**		**1.5**		**1.5**
3.	**Искусство древних цивилизаций Востока (Шумер, Вавилон, Ассирия, Месопотамия)**		**4**	**4**	**3**
4.	**Искусство Древнего Египта**		**5**	**1**	**4**
5.	**Искусство Древней Греции**		**17**	**7**	**10**
5.1	Мифы и легенды Древней Греции		5	2	3
5.2	Этапы и периоды развития искусство (архаика, классицизм, эллинизм)		3	1	2
5.3	Архитектура и скульптура Древней Греции		5	2	3
5.4	Живопись и декоративное искусство (вазопись, керамика)		4	2	2
6.	**Искусство Древнего Рима**		**13.5**	**4.5**	**9**
6.1	Пантеон римских богов, мифология		3	1	2
6.2	Искусство этрусков		3	1	2
6.3	Особенности архитектурных стилей Древнего Рима		3	1	2
6.4	Скульптура, живопись и декоративно-прикладное искусство		4.5	1.5	3
7.	**Искусство Древнего Китая**		**2**	**1**	**1**
8.	**Культура и искусство византийской цивилизации**		**4**	**1**	**3**
9.	**Феномен культуры Киевской Руси**		**2**	**1**	**1**
	Консультации – 2 часа		49.5	16.5	33

Срок обучения – 5 лет. 2-й класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоя- 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

1. Характерные черты первобытной культуры.
2. Духовная первобытная культура.
3. Мифологическое мировоззрение.
4. Наскальная живопись.
5. Обработка глины и изделия из нее.
6. 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, заключавшаяся 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

1. Культура и искусство шумеров.
2. Искусство Вавилона.
3. Искусство Ассирии.
4. 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

1. Пантеон богов.
2. Живое и мертвое царства.
3. Архитектура (пирамиды, храмы, скальные храмы).
4. 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

1. Пантеон богов.
2. Мифы и легенды Древней Греции (особенно важная тема, поскольку большинство сюжетов произведений искусства базируются на мифологии).
3. Архитектура (ионический, дорический, коринфский ордера, храмы, полисы и т.п.).
4. Скульптура.
5. Вазопись (краснофигурная, чернофигурная).
6. 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

1. Пантеон римских богов.
2. Архитектура и градостроительство (храмы, виллы, термы, форумы и триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Золотой дворец Нерона и т.д.).
3. Скульптура (портреты императоров, фигуры воинов в доспехах на лошадях, большое количество бронзовой скульптуры).
4. Мозаика («мерцающая живопись»).
5. 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

1. Архитектура (культовость, Святая София, базилики).
2. Скульптура (слоговая кость, портреты).
3. Византийская миниатюра (золото, эмаль).
4. 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. Её 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

1. Архитектура (романский и готический стили).
2. Монашеские ордена (тамплиеры, францисканцы, доминиканцы, кармелиты и др.).
3. Городская и крестьянская культуры.
4. Мозаика.
5. 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

1. Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение.
2. Искусство Северного Возрождения (Ван Эйк, Босх, Брейгель и др.), Нидерланды, Германия.
3. Теория живописи.
4. Скульптура.
5. Леонардо да Винчи, Микеланджело.
6. 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

1. Европейское Просвещение (XVIII в.).
2. Классицизм (Пуссен, Рембрант).
3. Барокко (Л. Бернини, П. Рубенс, Рембрант, Эль Греко и др.).
4. Рококо («рокайль» - «раковина») – декоративно-прикладное искусство.
5. 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

1. Романтизм (Шуман, Шуберт, Берлиоз, Вагнер, Стендаль, Шелли, Гейне, Байрон и др.).
2. Реализм.
3. Импрессионизм.
4. Символизм.
5. Декаданс.

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

1. Византийская школа (иконопись, «мерцающая живопись» и т.д.).
2. Нидерландская школа (доски, групповые портреты, жанровая живопись).
3. Школа Фонтенбло (Франция, Италия, Испания – маньеризм. Эль Греко.).
4. Голландская школа (Хальс, Ван Дейк, Хундехутер, Теннирс, и др.).
5. Русская школа живописи (парсуны, портретная живопись, передвижники и др.).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО КИТАЯ

1. Бронзовое литье.
2. Градостроительство и архитектура (пагоды, Китайская стена, подземные каменные дворцы, ландшафтные сады).
3. Каллиграфия и живопись.
4. Скульптура (терракотовое войско, керамика).
5. 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 не Земле.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЯПОНИИ

1. Храмовое и дворцовое строительство.
2. Садово-парковое искусство (парковые ансамбли).
3. Скульптура (скульптурная школа Дзете, костяные, деревянные, каменные изделия, нецке).
4. Живопись (влияние китайской) – каллиграфия, ксилография (гравюра по дереву).
5. Театральное искусство: мистерии, «но», «кабуки» (один актер в маске, другие – в определенном гриме), театр марионеток. Длительность представлений и т.д.
6. 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

1. Искусство Киевской Руси (каменное зодчество, иконопись, фрески).
2. Архитектурные школы Древней Руси (Новгородская, Владимирская, Псковская).
3. 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

1. Архитектура (строительство Петербурга, архитекторы Жан Батист Леблан, И. Коробов, П. Еропкин, М. Земцов, Д. Трезини).
2. Живопись (И. Никитин, А. Матвеев).
3. Барокко в России (архитектор Растрелли).
4. Живопись (И. Вишняков, И. Аргунов, М. Иванов, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и др.).
5. М. Ломоносов (мозаика «Полтавская битва и т.д.).
6. 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

1. Архитектура (А. Воронихин, А. Захаров, К. Росси, В. Стасов, О. Монферран).
2. Стиль «ампир».
3. 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.).
4. 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)

1. «Мир искусств» (В. Серов, М. Врубель, А. Бенуа, К. Коровин, М.Нестеров, Б. Кустодиев, Л. Бакст и др.).
2. Русский авангард (В. Кандинский, К. Малевич, П. Филонов, М. Шагал и др.).
3. Музыкальное искусство (С. Рахманинов, А. Скрябин).

III. 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.

IV. 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:

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых направлений изобразительных искусств.
2. Знание основных средств выразительности изобразительных искусств.
3. Знание основных этапов развития видов искусств.
4. Знание истории возникновения жанров искусств.
5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства.
6. Умение анализировать произведения искусства.
7. Знание профессиональной терминологии.
8. Знание основных периодов развития изобразительных искусств во взаимодействии с другими видами искусств.
9. 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, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, отсутствие интереса к предмету.

V. 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. Всему 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.);

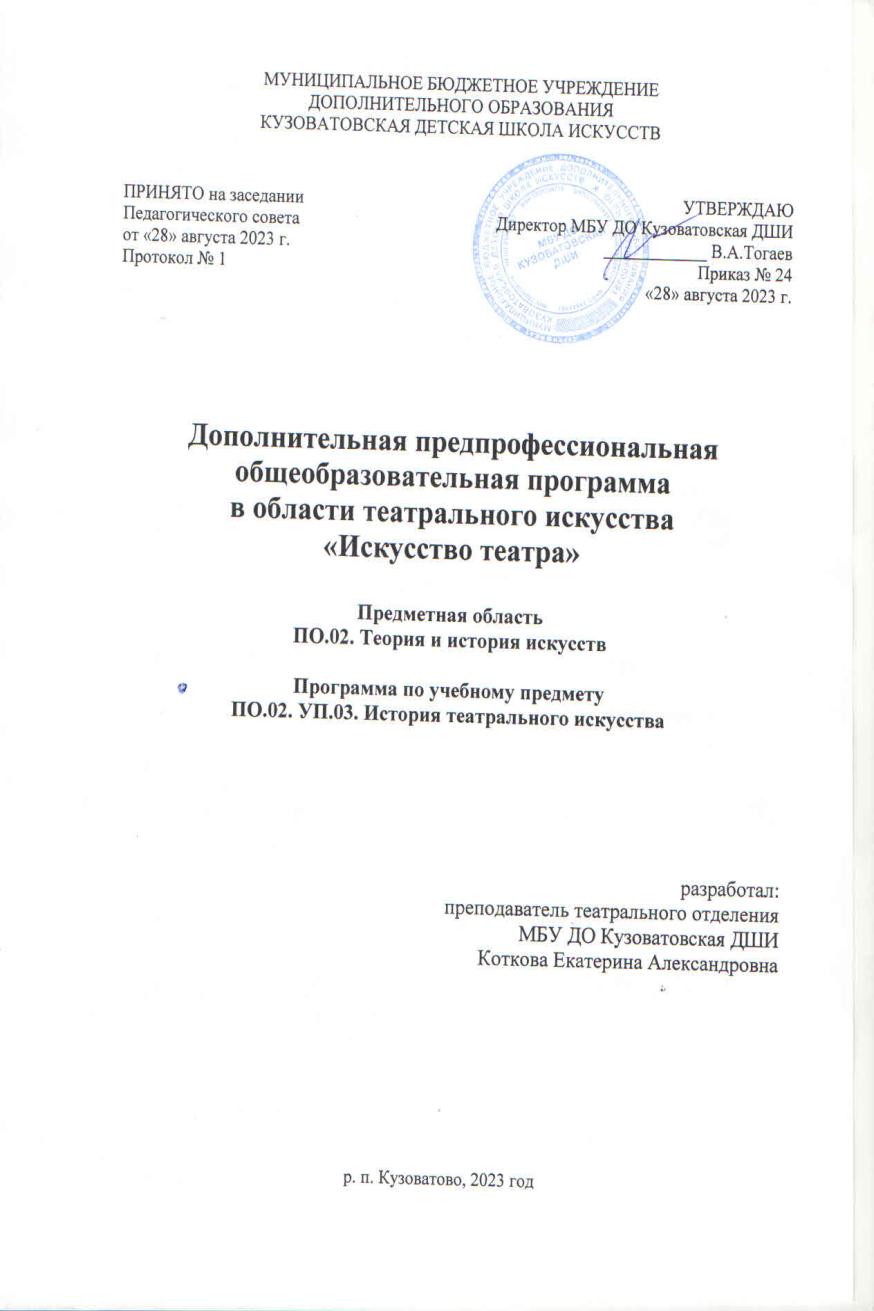
- умение и формирование навыков составления целевых списков литературы;

- 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. Старовавилонская 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

Структура программы учебного предмета

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

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**
2. ***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 3 года (с 6 по 8 класс - при сроке обучения 8 лет, 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).

3*. *Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок обучения 8 лет

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
классы	6		7		8		
Полугодия	1	2	1	2	1	2	
Аудиторные занятия	16	17	16	17	16	17	99
Самостоятельная работа	8	8,5	8	8,5	8	8,5	49
Максимальная учебная нагрузка	24	25,5	24	25,5	24	25,5	148,5
Вид промежуточной аттестации		зачет		зачет	зачет	Итоговая аттестация (экзамен)	

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 9 (6) классе объем аудиторной нагрузки составляет 33 часа, объем самостоятельной работы – 33 часа.

4.Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация программы по учебному предмету «История театрального искусства» проводится в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

5. 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».

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

* объяснительно-иллюстративный;
* репродуктивный;
* исследовательский;
* эвристический.

8. 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

Срок обучения 8 лет (6-8 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	6,5	2,5	4
3.	**Театр Средневековья** Жанры средневекового театра. Особенности театральной зрелищности.		3	1	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. Становление профессионального театра и драматургии в Англии. Шекспир. Французский классицизм. Корнель, Расин. Высокая комедия Мольера.		12	4	8
5.	**Театр XVIII в.** Эпоха Просвещения. Особенности эстетики. Английская комедия.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: Лессинг. Шиллер. Гете.		15	5	10
6.	**Театр конца XVIII в. - XIX в.** Франция. Зарождение и становление романтизма. Виктор Гюго. Зарождение критического реализма. Основные черты направления. Актерское искусство. Тальма, Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель. Возникновение лирической оперы. Жорж Бизе. Возникновение французской классической оперетты. 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»		12	4	8
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. Массне, Сен-Санс, Дебюсси, Равель. Германия. Г.Гауптман. Мейнингенский театр. Развитие искусства режиссуры. Отто Брам и Макс Рейнхардт. Оперные театры Германии. Вагнер. Открытие Байретского театра. Англия: Б.Шоу, О.Уайльд, Гордон Крэг. Постановочные открытия Крэга. Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе.		15	5	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 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 Жуве, Жан Луи Барро, Жан Вилар, Жерар Филип, Мария Казарес, Марсель Марсо. Создание Авиньонского фестиваля. Германия. Эпический театр Бертольта Брехта. Италия. Драматургия Луи́джи Пиранделло, Эдуардо де Филиппо. Джорджо Стрелер. «Пиколло Театро». США. Драматургия Теннеси Уильямса, Юджина О’Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби. Развитие жанра мюзикла.		19,5	6,5	13
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 Тадеши Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др. Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр «Зингаро» и др.		9	3	6
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.		3	1	2
11.	**Русский театр XVIII в.** Федор Волков и создание русского профессионального театра. И.А.Дмитриевский, Я.Д.Шумский, первые русские актрисы. Первые русские драматурги. А.П. Сумароков, Я.Б. Княжнин. Д.И.Фонвизин «Бригадир», «Недоросль».		3	1	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.Живокини. 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», «Холостяк», «Месяц в деревне». Великие русские актеры П.С.Мочалов, В.А Каратыгин, М.С.Щепкин. М.И.Глинка и создание русской национальной оперы.		13,5	4,5	9
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.Зимина. Становление оперной режиссуры.		7,5	2,5	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.Шаляпин, Л.В.Собинов, А.П.Павлова, В.Ф.Нижинский, Т.П.Карсавина, А.А.Горский, М.М.Фокин*.*		10,5	3,5	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. Е.Б.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.		7,5	2,5	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 режиссеровXX вв**.** Обзор основных направлений драматургии второй половиныXX вв. Основные представленияотворчестве выдающихся актеров. Музыкальный театр. Б.А.Покровский и Московский камерный музыкальный театр. «Геликон-опера», Московская «Новая опера». В. А.Гергиев и Мариинский театр.		9	3	6
17.	**Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального процесса.** Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный андеграунд. Интенсивность международного театрального обмена.		1,5	0,5	1
	Итого: Консультации – 2 часа		**148,5**	**49,5**	**99**

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 Корнель, Жан Расин. Высокая комедия Жан-Батист Мольера.		15	7	8
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, Иога́нн Во́льфганг 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. 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»		16	8	8
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 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 Жуве, Жан Луи Барро. Жан Вилар, Жерар Филип, Мария Казарес, Марсель Марсо. Создание Авиньонского фестиваля. Германия. Эпический театр Бертольта Брехта. Италия. Драматургия Луи́джи Пиранделло, Эдуардо де Филиппо. Джорджо Стрелер. «Пиколло Театро». США. Драматургия Теннеси Уильямса, Юджина О’Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби. Развитие жанра мюзикла.		23	10	13
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 Тадеши Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др. Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр «Зингаро» и др.		14	8	6
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.Живокини. 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», «Холостяк», «Месяц в деревне». Великие русские актеры: П.С.Мочалов, В.А.Каратыгин, М.С.Щепкин. М.И.Глинка и создание русской национальной оперы.		16	7	9
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.Зимина. 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. Шаляпин, 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 режиссеровXX вв**.** Обзор основных направлений драматургии второй половиныXX вв. Основные представленияотворчестве выдающихся актеров. Музыкальный театр. Б.А.Покровский и Московский камерный музыкальный театр: «Геликон-опера», Московская «Новая опера». В.А.Гергиеви 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 андеграунд. Интенсивность международного театрального обмена.		4	3	1
	Итого: Консультации – 2 часа		198	99	99

Учебно-тематический план на дополнительный год

9 (6) класс

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
18 19	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 Тадеши Судзуки.		4	2	2
Обзор основных тенденций современного театрального искусства. От Кристиана Люпы ло Эймунтаса Някрошюса.		6	3	3
2 полугодие Русский театр второй половины XX - 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: Консультации – 2 часа		66	33	33

Содержание учебного предмета

1. Введение

1.1. 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.

2.1. 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.

2.2. 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 хоревтов. Дальнейшая драматизация действия.

2.3. Трагедии Еврипида – проникновение в мир душевных переживаний, внесение в драматургию бытовых элементов, усложнение интриги.

2.4. 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.

2.5. 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.

3.3. Общая характеристика средневековой культуры. Жанры средневекового театра: литургическая драма, миракль, мистерия, моралите, фарс.

3.4. 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.

4.1. Общая характеристика культуры эпохи Возрождения.

4.2. Италия. Два направления в итальянской театральной культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте. Итальянский учено-гуманистический театр: создание нового типа драматургии, ставшего исходным для всего последующего развития европейской драмы - в формах комедии, трагедии и пасторали.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. Испания. «Золотой век» испанского искусства. Мигель Сервантес - величайшей представитель испанской культуры, писатель и драматург. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон. Стилевые особенности комедий «плаща и шпаги».

4.6. 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».

4.7. Франция. Классицизм – ведущее направление искусства XVII в. Основные законы классицизма. Классическая трагедия: Пьер Корнель, Жан Расин.

4.8. Жан-Батист Мольер. Высокая комедия Мольера. Основание в Париже театра «Комеди Франсез».

Тема 5. Театр XVIII в.

5.1. Общая характеристика эпохи Просвещения. Особенности эстетики. Создание национальных театров.

5.2. Англия. Особенности английского просвещения. Английская комедия серединыXVIII века.Шеридан.

5.3. 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.

5.4. Создание английской национальной оперы. Генри Перселл.

5.5. Франция. Ведущая роль французского Просвещения в интеллектуальной жизни Европы. Вольтер.

5.6. Эволюция французской комедии. Бомарше. Новый сценический герой – человек третьего сословия.

5.7. Теория актерского мастерства и драматургии: Дени Дидро и его «Парадокс об актере». Реформы Лекена в театре «Комеди Франсез».

5.8. Италия. Влияние идей Просвещения на создание национальной драматургии. Освоение сценического наследия комедии дель арте в творчестве Карло Гоцци.

5.9. Театральные реформы Карло Гольдони.

5.10. Немецкий театр. Начало создания национального театра. Движение «Буря и натиск». Драматургия Лессинга и Фридриха Шиллера. Философия трагедии Иоганн Вольфганга Гете.

Тема 6. Театр конца XVIII в. - XIX в.

6.1. 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.

6.2. Виктор Гюго – глава французского революционного романтизма. Образ романтического героя-одиночки.

6.3. Зарождение критического реализма в первой половине XIX в. Основные черты нового направления.

6.4. Актерское искусство Франции конца XVIII века: Тальма, Бокаж, Дорваль, Леметр, Рашель.

6.5. Возникновение в середине XIX века и развитие жанра лирической оперы. Вершина французского оперного реализма - творчество Жоржа Бизе. Возникновение и развитие французской классической оперетты. Общеевропейский успех оперетт Жака Оффенбаха.

6.6. 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.

6.7. Италия. Особенности итальянского романтизма. Актеры-романтики Эрнесто Росси, Томмазо Сальвини.

6.8. Преобладаниев XIX веке в Италии оперных театров. Знаменитый оперный театр «Ла Скала».

Второй год обучения

Тема 7. Театр на рубеже XIX – XX вв.

7.1. Разнообразие творческих поисков театрана рубеже XIX – XX вв. Франция. Реализм и натурализм в драматургии Эмиля Золя и Ромэна Роллана. Неоромантизм Эдмонда Ростана.

7.2. Зарождение символизма – Морис Метерлинк. Театральные реформы режиссера Андре Антуана.

7.3. Скандинавские страны. Генрик Ибсен – создатель национальной норвежской драматургии. Август Стриндберг – выдающийся шведский драматург. Влияние драматургии на развитие европейского театраXX вв.

7.4. Оперное искусство на рубеже XIX – XX вв.: Массне, Сен-Санс, Дебюсси, Равель.

7.5. 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.

7.6. Развитие искусства режиссуры. Режиссеры Отто Брам и Макс Рейнхардт. Развитие Максом Рейнхардом основ психологического реализма в актерском искусстве, стремление к всестороннему раскрытию индивидуальности актера.

7.7. 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.

7.8. Англия. Выдающиеся драматурги данного периода: Бернард Шоу, Оскар Уайльд. Эдвард Гордон Крэг – актер, режиссер, теоретик театра.

7.9. Постановочные открытия Крэга и их значение для развития европейской сценографии XX века.

7.10. Италия. Становление психологического реализма. Элеонора Дузе – великая итальянская трагическая актриса.

Тема 8. Зарубежный театр XX в.

8.1. Разнообразие направлений, форм и стилей.

8.2. Англия. Основные черты драматургии Бернарда Шоу, Джона Бойтона Пристли, Джона Осборна, Гарольда Пинтера.

8.3. Деятельность театра «Олд Вик» как хранителя английских классических традиций. Выдающиеся английские актеры – Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл Рейдгрейв, Вивьен Ли.

8.4. Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне. Организация в театре ежегодных шекспировских фестивалей. Разнообразие художественных приемов в постановках театра.

8.5. Режиссерские эксперименты Питера Брука.

8.6. Франция. Основные черты драматургии Жана Кокто, Поля Клоделя, Жана Ануя, Поля Сартра, Эжена Ионеско, Самуэля Беккета.

8.7. 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.

8.8. Создание Авиньонского фестиваля.

8.9. Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.

8.10. Италия. Драматургия Луиджо Пиранделло, Эдуардо де Филиппо.

8.11. Творческая деятельность Джорджо Стрелера. Создание миланского театра «Пиколло Театро».

8.12. США. Драматургия Теннеси Уильямса, Юджина О’Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби.

8.13. Развитие жанра мюзикла.

Тема 9 . Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века

9.1. Современная зарубежная драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др.

9.2. Драматургия Тома Стоппарда.

9.3. Театральные поиски Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной.

9.4. Творчество Роберта Уилсона, Франка Касторфа, Кристофера Марталера, Михаэля Тальхаймера и др.

9.5. Режиссура Тадеши Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др

9.6. 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.

10.1. Народные истоки русского театра. Древнерусские календарные и семейно-бытовые игры, хороводные песни, игрища, маскирование, ряжение, лицедейство. Скоморошество. Кукольный скомороший театр началаXVIII в. Комедия о Петрушке.

Литургическая драма. Театры при Алексее Михайловиче: церковно-школьный, народный, придворный.

10.2. Политика «европеизации» при Петре I и ее влияние на развитие театра. Школьный театр в конце вXVII 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.

11.1. 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.

11.2. 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.

12.1. 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.

12.2. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». История создания, своеобразие и сценическая судьба. Первые постановки комедии и ее значение в истории театра.

12.3. Русский музыкальный театр первой четверти XIX века. Выдающиеся певцы и танцовщики. Деятельность К.А.Кавоса. Балеты Ш.Дидло.

12.4. Русский водевиль. Специфика жанра. Значение жанра водевиля для актерского искусства. Актеры водевиля. Творчество Н.О.Дюра, В.Н.Асенковой и В.И.Живокини.

12.5. 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.

12.6. Н.В.Гоголь. Театральные взгляды Гоголя. Гоголь – драматург. «Ревизор». «Женитьба». Традиции гоголевской сатиры в русском театре.

12.7. М.Ю.Лермонтов. Романтизм в драматургии. «Маскарад». И.С.Тургенев. Глубина психологических переживаний в пьесах «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне».

12.8. Актер - главная фигура театраXIX в**.** Основные направления в актерском искусстве XIX в. Творчество великих русских актеров П.С.Мочалова, В.А.Каратыгина, М.С.Щепкина.

12.9. 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.

13.1. 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.

13.2. Драматургия А.К.Толстого, А.В.Сухово-Кобылина, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого.

13.3. Малый театр. Выдающиеся актеры Малого театра второй половины XIX в**.** П.М.Садовский, Л.П.Никулина-Косицкая и другие. Театральная деятельность П.Ленского.

13.4. Александринский театр. Выдающиеся актеры Александринского театравторой половины XIX в. А.ЕМартынов, В.В.Самойлов и другие.

13.5. Русский музыкальный театр второй половины XIX века. Оперный и балетный спектакль. Деятельность частных оперных театров С.И.Мамонтова и С.И.Зимина. Становление оперной режиссуры.

Тема 14. Русский театр конца XIX – начала XX вв.

14.1. Творчество А.П.Чехова – новый этап в развитии театрального искусства. Драматургия А.М.Горького. Символизм в театре. Драматургия Л.Андреева, А.Блока.

14.2. 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.

14.3. К.С.Станиславский – крупнейший театральный деятель нового времени.

14.4. 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.

14.5. Вс.Э.Мейерхольд – рождение нового театрального искусства.

14.6. А.И.Южин во главе Малого театра. А.И.Таиров – создание Камерного театра. Театральные поиски Е.Вахтангова, «фантастический реализм». Творческий путь В.Ф.Комиссаржевской.

14.7. 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.

15.1. 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.

15.2. 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).

15.3.Театральная деятельность и спектакли Е.Б.Вахтангова. Спектакль «Принцесса Турандот» Е.Вахтангова. Ю.Завадский. Ц.Мансурова. Р.Н.Симонов.

15.4. Музыкальный театр 1920-х годов. Оперная студия К.С.Станиславского.

15.5. 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.

16.1. Перемены общественной атмосферы. Театральная «оттепель» 50-х годов. Образование и эстетические принципы Театра «Современник». Театральная деятельность О.Ефремова.

16.2. Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького. Ю.Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке.

16.3. Обзор творчества выдающихся режиссеровXX в**.** Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина и др.

16.4. Обзор основных направлений драматургии второй половиныXX в. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.

16.5. Основные представленияотворчестве 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.

16.6. Музыкальный театр. Театральная деятельность Б.А.Покровского и созданиеМосковского камерного музыкального театра. Рождение новых музыкальных театров: «Геликон-опера», Московская «Новая опера». Деятельность В.А.Гергиевав 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-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 ХХ 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 ХХ 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 ХХ века.

Испания. Творчество Федерико Гарсиа Лорки. Слияние метафоры и мифа.

Театр США. Драматургия Юджина О`Нила, Артура Миллера, Теннеси 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».

Тадеши 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 искусствоXX вв**.** Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.

Драматургиявторой половиныXX 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 искусствоМ.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.

1. **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.

1. **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:

* 10, 14, 15 (по восьмилетнему курсу обучения);
* в 9 классе - дополнительный зачет в 17 полугодии;
* 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.

1. **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 пьес и 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, видеоплейер, DVD проигрыватель, 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 роях Л.Касаткина, А.Попов, 1961 год)

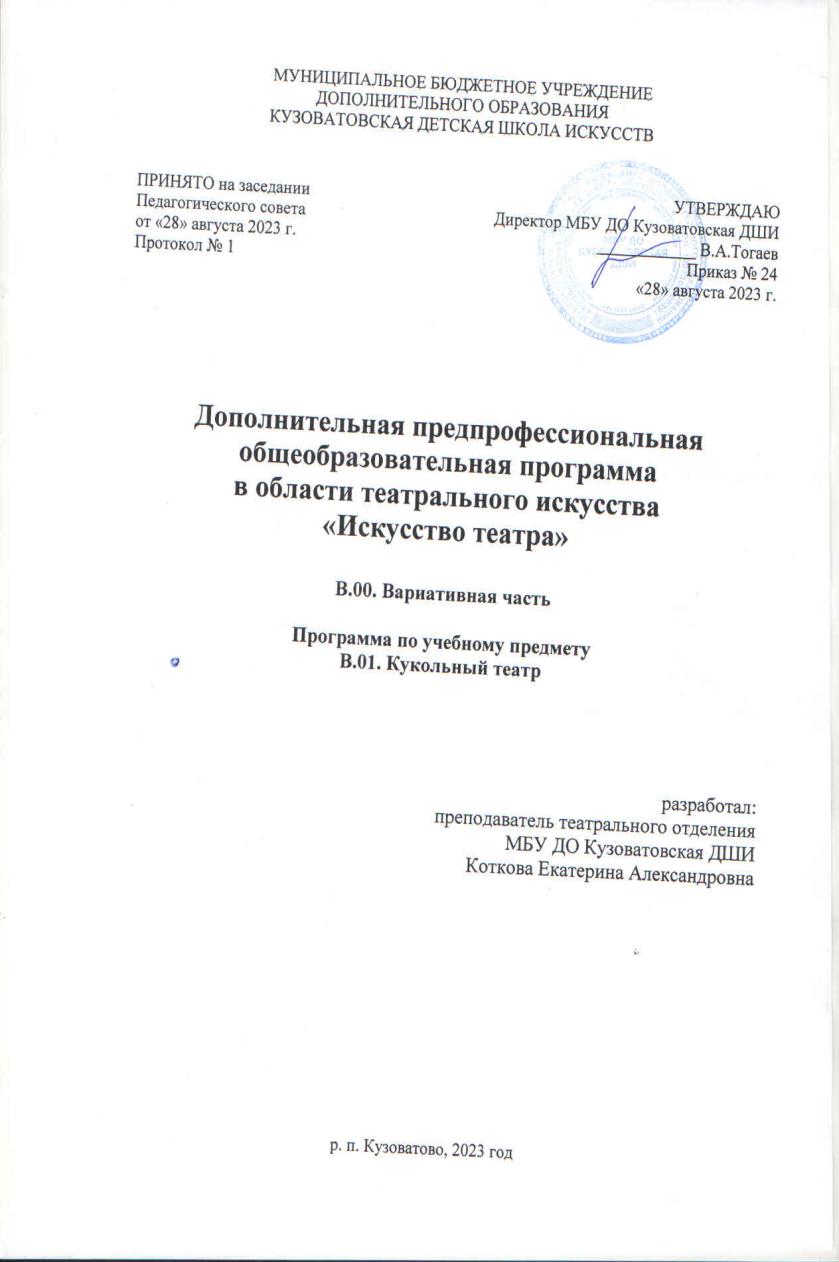
12. «Двенадцатая ночь» (театр Современник, режиссеры О. Табаков, В. Храмов, в главных ролях М.Неелова, Ю.Богатырев, А.Вертинская, К.Райкин, О.Табаков, 1978 год)

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)

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*
* *Структура программы учебного предмета*
* *Методы обучения*
* *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план и содержание тем

1. **Требования к уровню подготовки учащихся**
2. **Формы и методы контроля, система оценок**

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

1. **Методическое обеспечение учебного процесса**
2. **Список литературы и средств обучения**

* *Методическая литература*
* *Учебная литература*
* *Средства обучения*

I. Пояснительная записка

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

Учебный предмет «Кукольный театр» относится к художественнотворческой предметной области и способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности.

Учебный предмет «Кукольный театр» относится к ***художественнотворческой*** предметной области и способствует формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности.

Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических особенностях развития младших школьников.

Кукольный театр – искусство синтетическое, оно воздействует на детей целым комплексом художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и художественное слово, и наглядный образ – кукла, и живописно-декоративное оформление, и музыка – песня, музыкальное сопровождение.

Театральная деятельность развивает личность ребёнка, прививает устойчивый интерес к литературе, театру, совершенствует навык воплощать в игре определённые переживания, побуждает к созданию новых образов. Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Кукольный театр оказывает на детей большое воспитательное воздействие, способствует формированию положительных черт характера каждого ребёнка, таких как доброжелательность, трудолюбие, отзывчивость, честность, умение сопереживать другим людям. Театральная деятельность учащихся формирует у них навыки совместной деятельности, чувство общности, умение видеть свои недостатки и способность просить помощи у окружающих, а в конечном итоге способствует сплочению детского коллектива, профилактике асоциального поведения детей.

Актуальность предлагаемой программы заключается в деятельном подходе к воспитанию, образованию и развитию ребенка средствами кукольного театра.

Во-первых, поскольку в традиционном театре вещи являются одной из важнейших составляющих, в кукольном их роль возрастает многократно – здесь они представляют человека. Кукольные герои живут на сцене человеческой жизнью, заставляя и актера, и зрителя сочувствовать и сопереживать им.

Во-вторых, на сцене идеи и образы раскрываются, прежде всего, в словесных и физических действиях живого человека - актера или актера - кукольника (с помощью куклы) непосредственно в момент творчества, воздействующего на зрителя.

Такая непосредственность эмоционального воздействия требует от зрителей особой активности восприятия, воображения, мысли.

В-третьих, чем значительнее по своему идейному смыслу исполняемая на сцене пьеса, чем богаче и ярче характеры действующих лиц, чем глубже и тоньше раскрыты эти характеры, тем многограннее зритель постигает смысл произведения. Одновременно с этим становится богаче его представление о многообразии средств выражения духовного мира человека.

Основная - театрализованная - деятельность этой программы – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Кроме того, коллективная театрализованная деятельность направлена на целостное воздействие на личность ребенка, его раскрепощение, вовлечение в действие, активизируя при этом все имеющиеся у него возможности; на самостоятельное творчество; развитие всех ведущих психических процессов. Способствует самопознанию, самовыражению личности при достаточно высокой степени свободы; создает условия для социализации ребенка, усиливая при этом его адаптационные способности, корректирует коммуникативные отклонения; помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, значимости, возникающих в результате выявления скрытых талантов и потенциала.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Кукольный театр» составляет 5 лет. Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов. Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы от 6,5до 18 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательной организации на реализацию учебного предмета.

Объем учебного времени составляет 330 часов максимальной учебной нагрузки, из них: 165 часов – аудиторная нагрузка, 165 часов – самостоятельная работа.

Таблица 1

Вид учебной работы	Всего часов		Год обучения			
1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Максимальная нагрузка (в часах), в том числе:	330					
Аудиторные занятия (в часах)	165	33	33	33	33	33

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

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых и мелкогрупповых занятий.

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

Цели и задачи учебного предмета «Кукольный театр»

Цели программы:

1. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка, развитие творческих способностей ребенка выразительными средствами театра кукол.
2. Развитие творческих способностей детей средствами кукольного театрального искусства.

Задачи программы:

Обучающие:

* ознакомить с историей происхождения куклы;
* обучить правилам кукловождения (овладеть технологией управления куклами различных конструкций);
* сформировать умение искать выразительные движения, передавать тембром голоса отличительные особенности героев сказок, пьес, рассказов, песен;
* сформировать навыки технического обслуживания постановок; - сформировать умение передавать игровые образы в действиях с куклой.

Развивающие:

* развивать наблюдательность, воображение, познавательные процессы;
* снимать мышечные зажимы, скованность;
* развивать мелкую моторику руки; - развивать речь и коммуникативные навыки.

Воспитательные:

* активизировать интерес к искусству театра, к разным его видам;
* воспитывать нравственные качества личности: доброту, отзывчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, сочувствие и т.д.;
* воспитывать любовь к творческой деятельности, желание участвовать в спектаклях;
* воспитывать эстетический, художественный вкус.

Обоснование структуры программы учебного предмета

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

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

* словесный (рассказ, беседа, объяснение);
* наглядный (наблюдение, демонстрация);
* практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие показы);
* игровой.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Для реализации программы «Кукольный театр» школа обеспечена необходимыми учебными аудиториями, специализированными кабинетами и

включает в себя: (фактические показатели)

* 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;
* библиотеку,
* помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
* учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
* учебную аудиторию со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету

«Кукольный театр»;

* костюмерную.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в театральном образовании в детских школ искусств.

1 год обучения

Раздел 1. ЗДРАВСТВУЙ ТЕАТР

Тема 1. Введение в кукольную жизнь

* 1. Историей возникновения театра. Понятие «театр»
  2. Театральные жанры
  3. Игры на имитацию с проговариванием и на развитие мелкой

моторики

Тема 2. CЕКРЕТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

* 1. Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления,

воображения

* 1. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений,

отдельных черт характера

* 1. Активизация словаря: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты,

сценарист, дублер, актер

Тема 3. ВИДЫ КУКОЛ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

* 1. Знакомство с различными видами кукол
  2. Обучение способам куклавождения
  3. Игры с куклами разных видов театра

Тема 4. ТЕАТР НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ

* 1. Знакомство с театром кукол на фланелеграфе
  2. Обучение способам управления куклами такого театра
  3. Чтение текста сказки по ролям

Тема 5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР

* 1. Знакомство с настольным театром
  2. Обучение способам управления куклами настольного театра
  3. Знакомство со способами изготовления кукол плоскостного,

конусного настольного театра из бумаги, картона, подручных средств

Краткое содержание тем

Раздел 1. ЗДРАВСТВУЙ ТЕАТР

Тема 1. Введение в кукольную жизнь

Данный раздел поможет учащимся понять цели, задачи, содержание данной дисциплины. Понятие «театральная кукла», «кукловод». Кукла - образ и подобие человека. Значение куклы в развитии человечества, связь живого и мертвого

Тема 2. CЕКРЕТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

* 1. Этюдный тренаж на развитие памяти, внимания, мышления,

воображения.

* 1. Развитие навыков выражения различных эмоций, настроений,

отдельных черт характера.

* 1. Активизация словаря: сцена, занавес, спектакль, аплодисменты,

сценарист, дублер, актер.

Тема 3. ВИДЫ КУКОЛ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ

1. Марионетка — разновидность куклы, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей. К рукам, ногам, туловищу и голове куклы крепятся верёвки, продеваемые через отверстия так называемого «креста», посредством наклонений которого кукла делает человеческие движения.

2.Куклы перчаточного типа. Конструкция перчаточных кукол состоит из головы на пальце и перчатки на руке кукловода. Петрушка - один из представителей перчаточных кукол.

3.Гапитно-тростевые куклы – приводится в движение с помощью трости, на которую надета кукла. У таких кукол может быть не одна, а две трости, тогда и управляется она двумя руками.

4.Ростовые куклы. Кукла надевается на человека. Изготавливается на специальном каркасе и может быть самых разных размеров.

* + 1. Куклы вертепа. Тело куклы насаживается на рукоятку, держа которую кукловод проводит куклу по щели вертепа. Обычно куклы вырезаются из дерева и обшиваются тканью или раскрашиваются.
    2. Мимирующая кукла - верховая театральная кукла из мягких материалов. Пальцы актера, которые находятся в голове куклы, управляют глазами, ртом, носом куклы.
    3. Куклы театра теней - плоскостные фигурки. Их показывают их на освещенном экране в виде силуэтов.

Тема 4. ТЕАТР НА ФЛАНЕЛЕГРАФЕ

Театр на фланелеграфе (доске, обтянутой тканью). Для организации такого вида деятельности потребуется промышленный или изготовленный самостоятельно фланелеграф и фигурки-персонажи выбранного художественного произведения, на которых необходимо с обратной стороны прикрепить липучки. Таким образом, по мере развития сюжета, ребенку предлагается прикреплять необходимые фигурки на фланелеграф.

Тема 5. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Название такого вида театра говорит само за себя — игровая деятельность проводится на столе. Его особенностью является то, что декорации и персонажи должны быть небольшого размера, чтобы была возможность разместить все необходимые атрибуты игры на поверхности. Каким же бывает настольный театр в детском саду: Бумажный (картонный). Нередко такой готовый театр можно найти в каком-либо детском журнале — нужно лишь вырезать и собрать все необходимые детали и можно начинать спектакль. Магнитный представляет собой металлическую доску с магнитами — персонажами какой-либо сказки. Театр из природного материала, например, шишек, каштанов, желудей и др. Удобно размещать таких персонажей в ящике с песком.

1. **год обучения**

Раздел 1. От истоков к технике

Тема 1. История кукольного театра. Театр и театральное искусство

* 1. История русского кукольного театра
  2. Происхождение куклы. Виды кукол
  3. Театр кукол в Древней Греции
  4. Италия – самая кукольная страна в Европе. Виды кукол
  5. Перчаточная кукла – история Пульчинеллы, Полишинеля, Панча, Петрушки
  6. Петр Иванович Уксусов. Славянские куклы

Тема 2. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

* 1. Знакомство с понятиями: интонация, артикуляция, логическое

ударение, темп, ударение

* 1. Знакомство с понятиями: выразительность, пауза, дикция,

речевая моторика

* 1. Упражнения на снятие телесных зажимов
  2. Упражнения на мышечное освобождение
  3. Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды).

Тема 3. Художественно - театральные этюды

* 1. Индивидуальные и коллективные этюды
  2. Этюды на осязание, превращения, движения, воображение.

Тема 4. Работа над спектаклем

* 1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения.
  2. Работа над сценарием
  3. 4.4. Упражнения для обработки навыков разговора куклы.

4.5. Работа над ролью. Работа с куклой **Краткое описание тем**

Раздел 1. От истоков к технике

Тема 1. История кукольного театра. Театр и театральное искусство

Кукольный театр, как искусство, имеет очень длинную историю, которая началась еще в Древнем Египте. Историки считают, что в те далекие времена, женщины в сопровождении музыкантов ходили селениями с куклой в руках.

На вид размер ее был до сорока сантиметров, а в действие кукла приводилась при помощи веревочек. Такие куклы также встречались на территории Сирии и Латинской Америки.

* 1. История русского кукольного театра.

Театральное искусство заслуженно распространилось и на Киевской Руси. Были представлены основные три вида направлений кукольного театра: церковный, придворный и конечно же народный.

Но самым древним, заслуженно считается театр народных актеров – скоморохов. Этим видом искусства мог заниматься любой желающий: каждый, кто считал, что он умеет петь, танцевать, шутить и умел играть на музыкальных инструментах.

* 1. Театр кукол в Древней Греции.

В древней Греции существовали совершенно другие куклы: это были куклыавтоматы, их изготавливали из дорогостоящих пород деревьев и драгоценных сплавов.

* 1. Италия – самая кукольная страна в Европе. Виды кукол.

В Италии процветали, по крайней мере, три формы кукольных представлений: простейшие уличные куклы, танцующие на доске; перчаточные куклы, выступавшие также под открытым небом, но в своём маленьком театрике, надстроенном над лёгкой переносной ширмой-палаткой; марионетки, или куклы на нитях, начинавшие, видимо, уходить с улицы под постоянную крышу.

1.5. Петр Иванович Уксусов. Славянские куклы

В России перчаточная кукла со странными чертами лица и по имени Иван Ратютю появилась в 17 веке. Однако наибольшее распространение и свое окончательное название она получила только 200 лет спустя. Кстати, сам Петрушка представлялся как Петр Иванович (иногда Петрович) Уксусов.

Тема 2. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

* 1. Знакомство с понятиями: интонация, артикуляция, логическое ударение, темп, ударение
  2. Знакомство с понятиями: выразительность, пауза, дикция, речевая моторика
  3. Упражнения на снятие телесных зажимов
  4. Упражнения на мышечное освобождение
  5. Упражнения для развития речевого аппарата (речевые этюды).

Тема 3. Художественно - театральные этюды

* 1. Индивидуальные и коллективные этюды
  2. Этюды на осязание, превращения, движения, воображение

Тема 4. Работа над спектаклем

* 1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения
  2. Работа над сценарием. (Понятия: мизансцена, декорация, реквизит, бутафория, сценический костюм, сценические эффекты, устройство сцены и зала.)
  3. Упражнения для обработки навыков разговора куклы
  4. Работа над ролью. Работа с куклой

1. **год обучения Раздел 1. Теория и практика**

Тема 1. История театрального искусства

* 1. Маски и амплуа
  2. Устройство кукол и их пластические возможности
  3. Куклы-марионетки в 18 веке
  4. Великие русские актеры-кукольники

Тема 2. ТРОСТЕВОЙ ТЕАТР

* 1. Знакомство с тростевым театром
  2. Обучение способам управления куклами тростевого театра

Тема 3. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

* 1. Артикуляционные упражнения
  2. Упражнения на резонирование и развития речевого аппарата

Тема 4. Художественно-театральные этюды

* 1. Этюды на воображение
  2. Ситуативные этюды

4.4. Этюды с куклой

Тема 5. Работа над спектаклем

* 1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения
  2. Работа над сценарием
  3. Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка
  4. Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с куклой
  5. Изменение маски кукол
  6. Точная координация танцевальных движений актёра с куклой
  7. Общение со зрителем
  8. Общение с партнёром через куклу. Взаимозаменяемость. Работа

с куклой

* 1. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность

выполнения установленных мизансцен. Работа с куклой

Краткое содержание тем

Раздел 1. Теория и практика

Тема 1. История театрального искусства

* 1. Маски и амплуа

В глубокой древности маски (от латинского mascus — личина) были принадлежностью обрядов, связанных с трудовыми процессами, культом животного, ритуалом погребения, из которых возникли сначала культовые представления, затем — традиционные народные зрелища.

* 1. Устройство кукол и их пластические возможности.

Анимация с помощью рук актера, с использованием предметов. 19 Понятие о ритмике. Комплекс движений. Беседа: Простейшие механизмы марионеток и тростевых кукол. Движение - речь и образ куклы. Способы движения актёра на сцене при работе с куклой. Походки куклы. Зависимость походки от характера, работы, сюжетных обстоятельств

* 1. Куклы-марионетки в 18 веке.

18 век – век игры. И Кукла – символ игры и символ женщины перебирается из детских комнат в будуары. Кукла-сибаритка образ женщины 18 века. Женщины-игрушки, женщины живущей кукольной постановочной жизнью. Декор тела главная забота и Кукла становится манекеном для упражнений в искусстве преподнести себя, а также модным фетишем того времени.

1.4. Великие русские актеры-кукольники – С. Образцов.

Тема 2. ТРОСТЕВОЙ ТЕАТР

Тростевая кукла более совершенна по своим движениям, но и более сложная в устройстве. Руки куклы движутся при помощи тростей, голова – при помощи центральной трости, называемой гапитом. Тело тростевой куклы имеет свою анатомию. Материалом для неё может служить дерево или толстая проволока. Основу скелета составляют плечи, в середине которых должно быть отверстие для шеи, а по бокам шарнирно прикрепляются руки. Они также делаются из дерева или проволоки, из двух частей со сгибом в локте.

Тема 3. Техника речи. Дикция. Выразительное чтение

3.1. Артикуляционные упражнения. (Жу, За, Зе)

3.2. Упражнения на резонирование и развития речевого аппарата

(упражнение «Краски»)

Тема 4. Художественно-театральные этюды

4.1. Этюды на воображение – «Где я?»

4.2. Ситуативные этюды – «Что случилось!?»

4.4. Этюды с куклой

Тема 5. Работа над спектаклем

5.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения

5.2. Работа над сценарием. (Понятия: тема и идея художественного

произведения; Художественный образ, характер и характерность.)

5.3. Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка

5.4. Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с куклой

5.5. Изменение маски кукол. (Самостоятельная творческая работа)

5.6. Точная координация танцевальных движений актёра с куклой

5.7. Общение со зрителем

5.8. Общение с партнёром через куклу. Взаимозаменяемость. Работа

с куклой

5.9. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность

выполнения установленных мизансцен. Работа с куклой.

4 год обучения

Раздел 1. Работа кукольного театра

Тема 1. История театра кукол. Теория театрального искусства

1.1. Тайна куклы. Понятие «театральная кукла», «кукловод»

1.2. Кукла в древности

1.3. Изготовление кукол и реквизита для театральных миниатюр

1.4. Основы кукловождения «Перчаточная кукла»

1.5. Особенности работы за ширмой («уровень») с тростями в левой

руке (координация)

1.6. Импровизация и техника. Постановка эстрадных миниатюр

Тема 4. Работа над спектаклем

4.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения

4.2. Работа над сценарием

4.3. Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка

4.4. Работа над ролью: создание характера, образа

4.5. Взаимозаменяемость. Работа с куклой

4.6. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения

установленных мизансцен

4.7. Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. Работа с

ростовой куклой.

Краткое содержание тем Раздел 1. Работа кукольного театра

Тема 1. Теория и практика театрального искусства

1.1. Тайна куклы. Данный раздел поможет учащимся понять цели,

задачи, содержание данной дисциплины. Понятие «театральная кукла», «кукловод». Кукла - образ и подобие человека. Значение куклы в развитии человечества, связь живого и мертвого.

1.2. Кукла в древности (Обрядовые куклы, куклы мистерий и таинств,

мифологическая основа появления кукол). История происхождения куклы: мифы, легенды, сказания народов мира. Кукла в народном календаре.

1.3. Изготовление кукол и реквизита для театральных миниатюр (Кукла из платка, кукла-коробочка, кукла – предмет, кукла-перчатка и др.) Обучение навыкам самостоятельного изготовления различных видов кукол: куклы«коробочки», «варежковые» куклы, «платковые» куклы, «куклы-прыгунки» и т.д.. Ожившая материя предмета. Персонаж – символ – цвет – образ. Олицетворение человеческих характеров.

1.4. Основы кукловождения «Перчаточная кукла». Знакомство с

перчаточными куклами и с приемами ее руководства. Особенности работы актера за ширмой, правила кукловождения на ширме: выход куклы на ширму, уход, встреча персонажей, диалоги, инсценирование знакомых стихов, песен. «Планшетная кукла» Пластика куклы, ее особенности. Особенности кукловождения на плоскости (пол, стол, «выгородка»). Походка, взгляд, игра с предметами, танец. «Тростевая кукла».

1.5. Особенности работы за ширмой («уровень») с тростями в левой

руке (координация). Походка, оценка, движение через точку. Технические упражнения. «Марионетки» Сложная система кукол на «особых нитях».

Технические упражнения для марионетки, управление в разном положении.

1.6. Импровизация и техника. Постановка эстрадных миниатюр. Особенность построения концертного номера и его отличие от формы спектакля.

Практическая работа с номерами.

Тема 4. Работа над спектаклем

4.1. Выбор пьесы. Чтение, обсуждение, анализ произведения

4.2. Работа над сценарием

4.3. Репетиция спектакля. Ролевое соответствие. Считка

4.4. Работа над ролью: создание характера, образа. Работа с тростевой

куклой

4.5. Взаимозаменяемость. Работа с куклой

4.6. Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения

установленных мизансцен. Работа с перчаточными, тростевыми куклами и ростовыми куклами.

4.7. Взаимосвязь импровизации с техническими навыками. Работа с

ростовой куклой

5 год обучения

Раздел 1. Кукольный театр - вчера, сегодня, завтра Тема 1. Мир кукольного театра

1.1. Профессиональный театр; знаменитые герои театра кукол

1.2. Современный театр кукол (техническое оснащение)

1.3. Жесты – важное средство выразительности при работе с куклой

1.4. Работа над спектаклем

1.5. Правила работы с текстом, оформление ролевых тетрадей

1.6. Самостоятельное изготовление кукол, декораций и реквизита под руководством преподавателя

1.7. Контрольный урок в форме публичного показа спектакля

Краткое описание тем

Раздел 1. Кукольный театр - вчера, сегодня, завтра Тема 1. Мир кукольного театра

1.1. Профессиональный театр кукол (театры мира, театры Кукол России); знаменитые герои театра кукол (мастера – кукольники, национальные кукольные герои).

1.2. Современный театр кукол (техническое оснащение). Мастерство актера-кукольника (Пластика рук, основы кукловождения, выразительность сценической речи в работе с куклой). Главная задача раздела – добиться гармоничного слияния актера с куклой, понимание значение каждого жеста, знание основных правил работы с куклой (надевание куклы на руки, движения головой, руками, корпусом гимнастика пальцев, этюды с куклами и т.д.).

1.3. Жесты – важное средство выразительности при работе с куклой. Учащиеся должны знать основные правила манипулирования куклами, основы сценического движения куклы. Итоговыми темами данного раздела являются мастерство кукловождения, владение технологией управления кукол различных конструкций.

1.4. Работа над спектаклем. Выбор материала, знакомство с пьесой, застольный период. Выбор пьесы. Определение темы и идеи, событийного ряда.

1.5. Правила работы с текстом, оформление ролевых тетрадей. Чтение текста по ролям. Определение действенных задач. Изготовление кукол, декораций и реквизита.

1.6. Самостоятельное изготовление обучающимися кукол, декораций и реквизита под руководством преподавателя. Работа над отдельными сценами и эпизодами. Анализ движения кукол, способы выразительности. Репетиционный период на основе этюдного метода. Работа с исполнителями, репетиции в «выгородке» и на ширме, работа над артистической техникой кукольника, репетиции без кукол и с куклами. Прогоны спектакля (ввод музыкально-шумового оформления, генеральная репетиция.) Соединение отдельных сцен и эпизодов в единый спектакль с использованием музыкально-шумового оформления. Рабочие прогоны спектакля, генеральный прогон.

1.7. Контрольный урок в форме публичного показа спектакля.

Итоговый показ спектакля с приглашением зрителей.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

По результатам первого года обучения учащийся демонстрирует: знания:

* понятие «театр»
* театральные жанры
* различных видов кукол и способы управления ими
* настольного театра
* пальчикового театра
* тростевой театр умения:
* игры на имитацию с проговариванием и на развитие мелкой моторики
* развитие навыков выражения различных эмоций, настроений,

отдельных черт характера

* кукловождения
* управления куклами настольного театра
* пальчиковые игры

По результатам второго года обучения учащийся демонстрирует: знания:

* сведения об истории русского кукольного театра, истоках его зарождения
* историю возникновения детского театра; владеть теоретическим материалом о драматургии, об известных актерах-кукольниках
* что представлял собой русский национальный театр в первой половине XIX века, как он развивался и что представляет собой сейчас.- что такое этюд, виды сценических этюдов умения:
* объяснить понятия: жест, мимика, сценическая пластика, сценическое движение
* выполнить этюды на заданную тему, выполнить этюды на свободную тему
* выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения

По результатам третьего года обучения учащийся демонстрирует: знания:

* основные амплуа актеров, информацию о возникновении подвидов сценической маски
* иметь представление о русском фольклоре*,* о городском зрелищном фольклоре, его видах, формах;
* на примере одного из мероприятий рассказать о том, как такие праздничные гуляния проходят в нашем поселке и т.д.
* информацию о Ф.Волкове, М.Щепкине, В.Комиссаржевской и других великих актерах русского национального театра

умения:

* грамотно выполнять упражнения артикуляционные упражнения, освобождать тело от мышечных зажимов и блокад
* владеть навыком работы над речевой моторикой
* вносить индивидуальную корректировку в исполнение отрывка
* работать над тембровой подвижностью голоса
* использовать максимальный тоновый объем речевого голоса
* владеть навыком сценической импровизации
* достигать максимальной сценической выразительности
* грамотно объяснять понятия: чувство баланса, чувство координации, чувство скорости, чувство инерции, чувство напряжения и т.д.
* осуществлять взаимодействие с проработкой невербальных средств общения (интонаций, мимики, движений и т.п.).
* применять полученные знания в создании характера

сценического образа

По результатам четвертого года обучения учащийся демонстрирует: знания:

* значение следующих понятий: интерпретация, эпизод, эпизодическая роль, идея спектакля, режиссерский замысел, сверхзадача спектакля, целостный образ спектакля
* сведения о значении театрального искусства в жизни человека
* иметь представления об искусстве, как высшей форме общения
* сведения о национальной специфике театральной культуры
* сведения о новинках театральной жизни в воронежских театрах
* значение понятий: ритмичность, музыкальность, быстрота реакции, координация движений, пластическая гибкость, подвижность, гибкость
* значение следующих понятий: интерпретация, эпизод, эпизодическая роль, идея спектакля, режиссерский замысел, сверхзадача спектакля, целостный образ спектакля умения:
* владеть своим телом, создавать пластические образы
* выполнять специальные упражнения в попеременном напряжении и расслаблении различных групп мышц
* создавать индивидуальные и коллективные пластические композиции.
* заниматься самообразованием по данной теме, совершенствуя свои умения и навыки.
* грамотно владеть техникой актера, навыками импровизации и перевоплощения, навыками кукловождения
* точно объяснять замысел спектакля, грамотно владеть знаниями о мизансцене
* самостоятельно работать над сценарием
* создавать индивидуальные и коллективные мини-сценки и мини-спектакли.
* владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;
* применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях по сценической речи в самостоятельной работе над ролью;

По результатам пятого года обучения учащийся демонстрирует: знания:

* о знаменитых кукольниках
* о современном театре кукол
* правил манипулирования куклами

умения:

* гармоничного слияния с куклой
* владения технологией управления куклой
* подбирать материал
* работать в коллективе
* изготовления кукол

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 «Кукольный театр»:

* 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 «Кукольный театр». 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 «Кукольный театр» 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 обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации

Таблица 2

Полугодия	**Форма аттестации**
2, 4, 6, 9	Дифференцированные зачеты

Критерии оценки

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

* 5 (отлично) - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;
* 4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;
* 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер, разрабатывается и утверждаются образовательной организацией, реализующей программу, самостоятельно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Задача каждого урока – закрепление и совершенствование приобретенных навыков правильной, чистой и ясной речи.

Очень важно создать на подобных уроках творческую атмосферу, в которой дети чувствовали бы себя свободно и раскованно, смогли проявить свои возможности и способности, свои знания и умения.

Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных методов воздействия на эмоциональную сферу детей, представляет собой специально созданные педагогом учебные ситуации, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения доступности самого учебного процесса, который должен быть направлен на формирование:

-ассоциативного и образного мышления;

-логического мышления;

-наблюдательности;

-творческой фантазии и воображения;

-внимания и памяти;

-партнерских отношений в группе;

-самодисциплины, умения организовать себя и свое время;

-чувства ответственности;

-коммуникабельности;

-трудолюбия;

-активности.

Методические рекомендации по годам обучения

1-й год обучения: Кукольный театр – это не только средство развлечения, он оказывает большое воспитательное воздействие на детей. В связи с этим необходимо серьёзно относится к подбору репертуара. Пьесы должны быть увлекательными, они должны «будить» и развивать фантазию ребёнка, способствовать формированию положительных черт характера. При выборе репертуара театра кукол учитываются интересы, возрастные особенности детей, их развитие. Предложенный в программе репертуар на каждый год обучения может изменяться. В репертуар кукольного театра включены:

* инсценировки литературных произведений для детей младшего

школьного возраста;

* адаптированные к условиям школьного кукольного театра готовые пьесы;
* новые, самостоятельно разработанные, пьесы.

2-й год обучения: Кроме вышеперечисленных приемов обеспечение программы включает в себя проведение занятий-лекций, занятий- бесед, занятийэтюдов, игр - драматизаций, занятий-спектаклей.

1. **Занятие- лекция** проводится с использованием иллюстрированного

материала, фильмов, слайдов.

Цель: получение информации о театральном искусстве.

1. **Занятие–беседа** осуществляется с целью формирования навыка коллективной работы и навыка общения.
2. **Занятие-этюд** предполагает выполнение упражнений с анализом

пластической реакции, развитие мимических, жестовых навыков.

1. **Игра - драматизация** проводится с целью развития речи воспитанников и их двигательной культуры.
2. **Занятие–спектакль** совершенствует технику сценической речи, формирует навык коллективной работы и творческой дисциплины.
3. **Занятие–путешествие** осуществляетразвитие творческих способностей, фантазии и воображения у детей.
4. **Занятие–погружение**формирует нравственное отношение к культурным ценностям.
5. **Занятие–представление**осуществляетформирование навыка согласованности действий.
6. **Занятие–сюрприз**развивает самостоятельную творческую активность воспитанников.
7. **Занятие–фантазия**развивает пластику сценического движения воспитанников.
8. **Занятие-творчество** предполагаетприобретение или совершенствование навыков работы по оформлению спектакля.
9. **Занятие–конкурс**развивает и совершенствует навыки театральноисполнительской деятельности.
10. **Занятие–творческий отчет** осуществляетобобщение опыта коллективной работы.

3-й год обучения: Главное в методике работы с куклой – ощутить неразрывность связи «живого» и «неживого», научиться через куклу передавать чувства и мысли живого человека. Подступами к овладению сценической действием средствами куклы является упражнения и этюды. Упражнения, этюды дают большие возможности для развития многих особенностей артиста – кукольника: фантазия, наблюдательность, ассоциативного мышления,

ритмичности, ловкости и т.д

4-й и 5-й год обучения: Учащиеся, пользуясь полученными знаниями в предыдущих классах, набирают опыта, ставя полноактные спектакли.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Греф А. Театр кукол - М.: Владос, 2002.
2. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей. Занятия на основе сказок. - Волгоград: Учитель,2010.
3. Иванцова Л., Коржова О. Мир кукольного театра. - Ростов-н/Д: Феникс, 2003.
4. Каранович А. Мои друзья – куклы. - М.: Искусство, 1977.
5. Королев М. Искусство театра кукол. - М.: Малыш, 1983.
6. Кряжева, Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль:

Академия развития, 1997.

1. Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. - СПб, 2011.
2. Мигунова Е.В. Театральная педагогика в детском саду. - М., 2009.
3. Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия. - СПб, 2008.
4. Смирнова Н. В театре кукол. - М.: Знание, 1978.
5. Смирнова Н. И … оживают куклы. - М.: Детская литература, 1982.
6. Соловьева Н.С. Театр кукол для детей. – М.: Всероссийское театральное общество, 1995.
7. Театр, где играют дети. Под ред. А.Б. Никитиной. - М.: Владос, 2001.
8. Трифонова Н. Кукольный театр своими руками. - М.: Айрис-пресс,2001.
9. Федотов А. Секреты театра кукол - М.: Искусство, 1969.
10. Куклы мира. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2006.

Средства обучения 1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы.

1. Интернет-ресурсы:
2. [http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.ht ml](http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TEATR.html)
3. <http://www.solnet.ee/holidays/s9.html#04>– Детский портал «Солнышко»
4. Сайт«Happy-Kids.ru» [http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happykids.ru&lr=193](http://yandex.ru/yandsearch?clid=163301&yasoft=barff&text=www.happy-kids.ru&lr=193)
5. Сайт театральной школы «Скаена» - [http://teatr.scaena.ru/list-cohist.html](http://teatr.scaena.ru/list-c-ohist.html)
6. [Театр-студия«Арт-Мастер»](http://www.artmaster.info/) <http://www.artmaster.info/library/stanislavsky/>

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. По 8-летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год [↑](#footnote-ref-2)
3. По 8-летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год. [↑](#footnote-ref-3)