

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа
в области театрального искусства

Искусство театра

8 лет

г. Набережные Челны

2019 г.

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»

Хаметшина О.В.

Приказ № 237 от 01.09.2023г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра» (срок обучения 8/9 лет) создана на основе Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе.

Авторы/разработчики программы:

Хаметшина Ольга Викторовна, директор, преподаватель высшей квалификационной категории, Ибрагимова Василя Раифовна, преподаватель высшей квалификационной категории по классу театра МАУ ДО «Детская школа искусств №7»

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	4
II. Требования к минимуму содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра»	9■
III. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра»	9
IV. Учебные планы дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество»	18
V. Перечень программ учебных предметов по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра»	27
VI. График образовательного процесса.....	27
VII. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».....	30
VIII. Требования к условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра»	33
IX. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности.....	38

I. Пояснительная записка

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра» (далее – программа «Искусство театра») разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра» создана в МАУ ДО «Детская школа искусств №7» (далее – Школа), рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.). Программа «Искусство театра» реализуется Школой в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности.

Программа «Искусство театра» определяет цели, ожидаемые результаты, условия и пути реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя:

- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися ОП;
- учебный план;
- календарный учебный график;
- программы учебных предметов;
- систему и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения ОП обучающимися;

¹ Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

- программу творческой, методической и культурно-просветительской деятельности Школы;

- методическое обеспечение учебного процесса.

в области театрального искусства «Искусство театра» разработана с учетом обеспечения преемственности данной программы с основными профессиональными образовательными программами среднего профессионального и высшего профессионального образования в области музыкального искусства, а также сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Программа «Искусство театра», определяющая содержание и организацию образовательного процесса в Школе, составлена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, предназначена для работы с талантливыми и одарёнными детьми театральных отделений детских школ искусств и театральных школ.

Основной целью программы «Искусство театра» является выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте, связанное с осуществлением их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующих основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства и получению профессионального образования в области искусства.

Поставленная цель реализуется посредством направленности программы «Искусство театра» на:

- творческое, эстетическое, духовно-нравственное развитие обучающихся;

- создание комфортных условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального искусства, позволяющих создавать различные театральные образы в соответствии с необходимым уровнем театральной грамотности и театральными традициями;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности (фестивальной, конкурсной, постановочной);
- создание теоретико-практической основы для приобретения учащимися опыта театральной исполнительской практики;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира (в том числе с включением регионального компонента);
- формирование навыков самостоятельной работы по знакомству, изучению и постижению театрального искусства.

Реализация программы «Искусство театра» ориентирована на решение следующих задач:

1. воспитание и развитие у обучающихся общекультурных компетенций (толерантность, нравственность, духовность, эрудированность, культурность, доброжелательность, интеллектуальность);

2. воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;

3. формирование у обучающихся художественно-эстетических взглядов, моральных и нравственных установок, потребности общения с духовными ценностями;

4. формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать многообразные культурные ценности;

5. воспитание детей в позитивной творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

6. формирование у обучающихся комплекса профессиональных компетенций – знаний, умений и навыков (в соответствии с программой), - позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства и необходимых для реализации дальнейшей профессиональной деятельности; выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с

программными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата;

7. формирование у обучающихся комплекса профессиональных компетенций, необходимых для реализации дальнейшей профессиональной деятельности.

Поставленные цели и задачи достигаются посредством организации образовательного процесса в соответствии с ФГТ, а также программой творческой, методической и культурно-просветительской видами деятельности Школы.

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на 1 год (9 лет).

Школа в соответствии с ФГТ, имеет право реализовывать программу «Искусство театра» в сокращенные сроки, а также с ориентацией на повышенный уровень освоения программы и по индивидуальным учебным планам с учетом соблюдения ФГТ. Кроме этого, дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра» может включать как один, так и

несколько учебных планов в соответствии со сроками обучения, обозначенными выше.

При приеме обучающихся¹ в Школу на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» осуществляется отбор детей с целью выявления творческих способностей поступающих и (или) физических данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в области искусств. Отбор детей проводится индивидуально в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие творческих способностей поступающих к театрально-исполнительской деятельности – уровень речевого развития, уровень актерских способностей, чувство ритма, ориентация в пространстве сцены, музыкальных данных и пр. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные стихотворение, басню или песню. Отбор поступающих на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» производится в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования, нормативными локальными актами Школы, Правилами приема и порядком индивидуального отбора детей (для зачисления в первый класс) для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств.

Зачисление детей в Школу осуществляется по результатам их отбора. Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются Школой самостоятельно в соответствии с действующим законодательством в сфере образования и требованиями нормативно-правовой документации.

¹ Порядок приема детей в Школу на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств осуществляется в соответствии с Уставом Школы, действующим законодательством РФ в сфере образования, нормативными локальными актами Школы,

Освоение обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра», разработанной на основании ФГТ, завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой Школой. Выполнение ФГТ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» является основой для оценки качества образования.

Разработанная Школой дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области театрального искусства «Искусство театра» обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы «Искусство театра» в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе.

Требования к минимуму содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра»

Реализация минимума содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» обеспечивает формирование и развитие общекультурных и профессиональных компетенций учащихся.

В результате освоения программы происходит целостное художественно-эстетическое развитие личности (общекультурные компетенции) и приобретение ею в процессе освоения образовательной программы театрально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков

(профессиональные компетенции).

Планируемым результатом освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» является качественное и прочное приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях обязательной части¹:

в области театрального исполнительского искусства учащийся должен:

- знать профессиональную терминологию;
- знать основы техники безопасности при работе на сцене;
- уметь использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
- уметь использовать приобретенные технические навыки при решении театрально-исполнительских задач;
- уметь воплощать образную музыкальную и пластическую характеристику через приемы сценического движения;
- уметь анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- обладать навыками владения основами актерского мастерства;
- обладать навыками владения средствами пластической выразительности;
- обладать навыками участия в репетиционной работе;
- обладать навыками публичных выступлений;
- демонстрировать навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- применять навыки использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем;
- использовать в театрально-исполнительской деятельности навыки тренировки психофизического аппарата.

¹ Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые состоят из учебных предметов.

в области теории и истории искусств учащийся должен:

– обладать первичными знаниями основных эстетических и стилевых направлений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;

– знать основные средства выразительности театрального, музыкального и изобразительного искусства;

– знать основные этапы развития театрального искусства;

– обладать первичными знаниями об истории возникновения жанров театрального искусства;

– знать отечественные и зарубежные произведения искусства в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;

– знать театральную терминологию;

– обладать первичными знаниями музыкальной грамоты, знаниями основных музыкальных жанров в их взаимосвязи с другими видами искусств. Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных выше знаний, умений и навыков в предметных областях, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях обязательной части учебных планов:

в области театрального исполнительского искусства учащийся должен:

– знать выразительные средства сценического действия и их разновидности;

– знать принципы построения этюда, его разновидности и структуру;

– уметь выработать критерии целесообразности и логичности поведения в этюде;

– уметь координировать свое положение в сценическом пространстве;

– уметь создавать художественный образ в сценической работе или творческом номере;

– применять в театрально-исполнительской деятельности навыки повладению психофизическим состоянием.

в области теории и истории искусств учащийся должен:

– знать основные исторические периоды развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительного, музыкального, хореографического);

– обладать первичными знаниями об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;

– знать основные тенденции в современном театральном искусстве и репертуаре театров;

– уметь проводить анализ произведений театрального искусства.

В дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области театрального искусства «Искусство театра» входят следующие учебные предметы:

Учебные предметы обязательной части ПО.01. «Театральное исполнительское искусство»:

- ПО.01.УП.01. «Театральные игры»;
- ПО.01.УП.02. «Основы актерского мастерства»;
- ПО.01.УП.03. «Художественное слово»;
- ПО.01.УП.04. «Сценическое движение»;
- ПО.01.УП.05. «Танец»;
- ПО.01.УП.06. «Ритмика»;
- ПО.01.УП.07. «Подготовка сценических номеров»

Учебные предметы обязательной части ПО.02. «Теория и история искусств»:

- ПО.02.УП.01. «Слушание музыки и музыкальная грамота»;
- ПО.02.УП.02. «Беседы об искусстве (театральном, музыкальном, изобразительном)»;
- ПО.02.УП.03. «История театрального искусства».

В результате освоения программы «Искусство театра» по учебным предметам обязательной части учащиеся должны демонстрировать следующие профессиональные компетенции:

Театральные игры:

- знать виды и типы игр;
- знать основные приемы и средства воплощения игровой ситуации;
- уметь объяснять правила проведения игры;
- уметь координировать свои действия с участниками игры;
- обладать навыками коллективного творчества при реализации события в игровом задании;
- обладать навыками владения голосом, средствами пластической выразительности при создании игрового образа;
- демонстрировать навыки координации движений.

Основы актерского мастерства:

- знать основные жанры театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- знать профессиональную терминологию;
- знать основы техники безопасности при работе на сцене;
- уметь использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- уметь работать над ролью под руководством преподавателя;
- уметь использовать полученные знания в создании характера сценического образа;
- уметь выполнять элементы актерского тренинга;
- обладать первичными навыками по сочинению небольших этюдов на заданную тему;
- демонстрировать навыки репетиционно-концертной работы;
- демонстрировать навыки по использованию театрального

реквизита;

– обладать первичными навыками по анализу собственного исполнительского опыта.

Художественное слово:

– знать приемы дыхания, характерные для театрального исполнительства;

– знать строение артикуляционного аппарата;

– знать основные нормы литературного произношения текста;

– уметь использовать голосовой аппарат в соответствии с особенностями театрального исполнительства;

– уметь работать с литературным текстом;

– уметь устанавливать непосредственное общение со слушателями;

– обладать навыками по использованию голосового аппарата, владения дыханием;

– обладать навыками владения выразительными средствами устной речи;

– обладать навыками по тренировке артикуляционного аппарата.

Сценическое движение:

– обладать необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при исполнении пластических заданий на сцене;

– знать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

– знать профессиональную терминологию;

– уметь использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;

– уметь использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

- уметь распределять движения во времени и пространстве;
- обладать навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

Ритмика:

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

Танец:

- знать основную терминологию в области хореографического искусства;
- знать элементы и основные комбинации классического и народного сценического танцев;
- знать средства художественной выразительности при создании образа в танцевальном жанре;
- знать принципы взаимодействия музыкальных и танцевальных выразительных средств;
- уметь исполнять элементы и основные комбинации классического и народного сценического танцев;
- уметь запоминать и воспроизводить танцевальный текст;
- обладать навыками по применению упражнений с целью преодоления технических трудностей;
- обладать навыками исполнения элементов классического и народного сценического танцев.
- Подготовка сценических номеров:
- уметь подготовить концертно-сценический номер или фрагмент театральной роли под руководством преподавателя;
- уметь работать в творческом коллективе, вежливо, тактично и

уважительно относиться к партнерам по сцене;

- уметь анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- демонстрировать навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле.

Слушание музыки и музыкальная грамота:

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

Беседы об искусстве (театральном, музыкальном, изобразительном):

- обладать первичными знаниями об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знать произведения в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- обладать навыками эмоционально-образного восприятия

произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;

– демонстрировать навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

История театрального искусства:

– знать основные эстетические и стилевые направления в области театрального искусства;

– знать основные этапы развития театрального искусства;

– знать основные исторические периоды развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);

– знать историю возникновения и развития жанров театрального искусства;

– знать особенности национальных традиций театрального искусства;

– знать театральную терминологию;

– знать классический и современный театральный репертуар;

– уметь анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Реализация минимума содержания дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» предусматривает проведение учебных занятий в различных формах и форматах образовательной деятельности.

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по учебному предмету «Подготовка сценических номеров» - от 2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков, имеют право на освоение дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства

«Искусство театра» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой-девятый, пятый-шестой) поступление обучающихся не предусмотрено.

**Учебный план дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области театрального искусства
«Искусство театра»**

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» является частью этой образовательной программы и отражает ее структуру, определяет содержание и организацию образовательного процесса в Школе. Учебный план отражает структуру программы «Искусство театра» в части наименования предметных областей и учебных предметов, последовательность изучения учебных предметов по годам обучения, недельную нагрузку обучающихся, количество аудиторных часов по каждому учебному предмету, общее количество часов, а также промежуточную и итоговую аттестацию по годам обучения.

Учебный план программы «Искусство театра» должен предусматривать следующие предметные области: театральное исполнительское искусство; теория и история искусств и разделы: консультации; промежуточная аттестация; итоговая аттестация.

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

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2436 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Театральное исполнительское искусство:

УП.01. Театральные игры – 130 часов,

УП.02. Основы актерского мастерства – 429 часов,

УП.03. Художественное слово – 263 часа,

УП.04. Сценическое движение – 165 часов,

УП.05. Танец – 461 час,
УП.06. Ритмика – 65 часов,
УП.07. Подготовка сценических номеров – 462 часа;

ПО.02. Теория и история искусств:

УП.01. – Слушание музыки и музыкальная грамота – 263 часа,
УП.02. Беседы об искусстве – 99 часов,
УП.02. История театрального искусства – 99 часов.

При реализации программы «Искусство театра» с дополнительным годом обучения к ОП со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 2799 часов, в том числе попредметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Театральное исполнительское искусство:

УП.01. Театральные игры – 130 часов,
УП.02. Основы актерского мастерства – 528 часов,
УП.03. Художественное слово – 296 часов,
УП.04. Сценическое движение – 198 часов,
УП.05. Ритмика – 65 часов,
УП.06. Танец – 527 часов,
УП.07. Подготовка сценических номеров – 528 часов;

ПО.02. Теория и история искусств:

УП.01. – Слушание музыки и музыкальная грамота – 296 часов,
УП.02. Беседы об искусстве – 99 часов,
УП.02. История театрального искусства – 132 часа.

В учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» могут входить учебные предметы вариативной части (В.00. «Вариативная часть»), дающие возможность расширения и (или) углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

Предметы вариативной части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра»:

В.01. «Грим»

В учебный план дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» входит раздел «Консультации» (К.03.00.):

К.03.01. «Театральные игры»,

К.03.02. «Основы актерского мастерства»,

К.03.03. «Художественное слово»,

К.03.04. «Сценическое движение»,

К.03.05. «Ритмика»,

К.03.06. «Танец»,

К.03.07. «Подготовка сценических номеров»,

К.03.08. «Слушание музыки и музыкальная грамота»,

К.03.09. «Беседы об искусстве (театральном, музыкальном, изобразительном)»,

К.03.10. «История театрального искусства».

Учебные предметы вариативной части определяются Школой самостоятельно. Учебные предметы вариативной части могут быть выбраны Школой в соответствии с предложенным примерным учебным планом по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Искусство театра» (сборник материалов для ДШИ «О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» (Авт.-сост. А.О. Аракелова. – Москва: Минкультуры России, 2012. - Ч.1. – 118 с.), а также могут быть определены самостоятельно.

При этом, при формировании вариативной части, а также введении в данный раздел индивидуальных занятий учитываются исторические, национальные и региональные традиции в области театрального искусства, а

также имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогическим работникам.

Объем времени вариативной части, предусматриваемый Школой на занятия обучающихся с присутствием преподавателя, может составлять до 20 процентов от объема времени предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия.

При изучении учебных предметов обязательной и вариативной частей предусматривается объем времени на самостоятельную работу обучающихся. Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций и методической целесообразности.

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

Также учебный план по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» содержит раздел «Аттестация» (А.04.00.), куда входят «Промежуточная аттестация (экзамены)» (ПА.04.01.) и «Итоговая аттестация» (ИА.04.02.), состоящая из ИА.04.02.01. «Исполнение роли в сценической постановке» и ИА.04.02.02. «История театрального искусства».

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 200 часов при реализации образовательной программы «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет и 236 часов с дополнительным годом обучения Резерв учебного времени устанавливается школой из расчета одной недели в учебном

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

Изучение учебных предметов учебного плана и проведение консультаций осуществляется как в форме индивидуальных занятий, так и в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек) и групповых занятий (численностью от 11 человек).

Продолжительность одного академического часа не превышает 45 минут.

Обучающиеся, имеющие достаточный (соответствующий и предусмотренный ФГТ) уровень знаний, умений и навыков и приступившие к освоению дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» со второго по седьмой классы включительно, имеют право на освоение программы «Искусство театра» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы (восьмой и девятый) поступление обучающихся не предусмотрено.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе
в области театрального искусства «Искусство театра»

Утверждаю

Директор

МАУ ДО «Детская школа искусств №7»

_____ О.В. Хаметшина

« ____ » _____ 2022г.

МП

Нормативный срок обучения – 8 лет

Максимальная нагрузка по двум предметным областям:	Наименование частей, предметных областей, учебных предметов	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия			Промежуточная аттестация		Распределение по годам обучения							
				Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах	Групповые занятия	Мелкогрупповые занятия	Индивидуальные занятия	Зачеты, контрольные уроки	Экзамены	1-й класс	2-й класс	3-й класс	4-й класс	5-й класс	6-й класс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Структура и объем ОП	3474	1005	2469					Количество недель аудиторных занятий							
									32	33	33	33	33	33	33	33

	Обязательная часть	3441	1005	1085				Недельная нагрузка в часах								
ПО.01.	Театральное исполнительское искусство	2750	774,5	624												
ПО.01.УП.01.	Театральные игры	130		130		2,4		2	2							
ПО.01.УП.02.	Основы актерского мастерства	858	429	429		6,8,10,12,15	14	☐	☐	1	2	2	2	3	3	
ПО.01.УП.03.	Художественное слово	526	263	131	132	2,4,6,8,10,14,15	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ПО.01.УП.04.	Сценическое движение	247,5	82,5	165		8,10,12,14,15		☐	☐	☐	1	1	1	1	1	1
ПО.01.УП.05.	Танец	461		461		4,6,8,10,12,15	14	1	1	2	2	2	2	2	2	2
ПО.01.УП.06.	Ритмика	65		65		2,4		1	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ПО.01.УП.07.	Подготовка концертных номеров	462		462		4,6,8,10,14,15	12	☐	2	2	2	2	2	2	2	2
ПО.02.	Теория и история искусств	691,5	230,5	461												
ПО.02.УП.01.	Слушание музыки и музыкальная грамота	394,5	131,5	263		2,4,6,8,12,14,16	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ПО.02.УП.02.	Беседы об искусстве	148,5	49,5	99		6,8,10		☐	☐	1	1	1				
ПО.02.УП.03.	История театрального искусства	148,5	49,5	99		12,14,15								1	1	1

Аудиторная нагрузка по двум предметным областям:		2436		2436					6	8	8	10	10	10	11	11
Максимальная нагрузка по двум предметным областям:		3210	774	1085					7,5	9,5	11	14	13,5	14	15	15
Количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов по двум предметным областям:							44	3			□	□				
В.00.	Вариативная часть⁵⁾	33	0	33												
В.01.	Гримм	33	0			33	14,2								0,5	0,5
В.02.	Музыкальный инструмент	0	0													
В.03.		0	0													
В.04.		0	0													
Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части:				2469					6	8	8	10	10	10	11,5	11,5
Всего максимальная нагрузка с учетом вариативной части:⁷⁾		3243	774	2469					7,5	9,5	11	13,5	13,5	14	15,5	15,5
Всего количество контрольных уроков, зачетов, экзаменов:							50	3								
К.03.00.	Консультации⁸⁾	126	-	126					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

**Перечень программ учебных предметов по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
театрального искусства «Искусство театра»**

Программы учебных предметов обязательной части

ПО.01. «Театральное исполнительское искусство»:

- Программа УП.01. «Театральные игры»;
- Программа УП.02. «Основы актерского мастерства»;
- Программа УП.03. «Художественное слово»;
- Программа УП.04. «Сценическое движение»;
- Программа УП.05. «Танец»;
- Программа УП.06. «Ритмика»;
- Программа УП.07. «Подготовка сценических номеров»

Программы учебных предметов обязательной части ПО.02. «Теория и история искусств»:

- Программа УП.01. «Слушание музыки и музыкальная грамота»;
- Программа УП.02. «Беседы об искусстве (театральном, музыкальном, изобразительном)»;
- Программа УП.03. «История театрального искусства». Программы

учебных предметов вариативной части:

- программа В.04. «Грим»

График образовательного процесса

График образовательного процесса по программе «Искусство театра» определяет его организацию и отражает продолжительность учебного года, регламентирование образовательного процесса, режим учебных занятий и каникулярного времени, организацию промежуточной и итоговой аттестации.

Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные учебным планом и календарным учебным графиком на текущий учебный год. Конкретные даты начала и окончания учебных четвертей, каникулярного времени ежегодно устанавливаются календарным учебным

графиком, утверждаемым приказом директора Школы с учетом ФГТ.

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет продолжительность учебного года с первого по седьмой классы составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы 33 недели. При реализации программы «Искусство театра» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40 недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33 недели.

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

«Искусство театра» с дополнительным годом обучения продолжительность учебного года в пятом классе составляет 39 недель, в шестом классе - 40 недель, продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели.

С первого по девятый классы в течение учебного года предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования.

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

**Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации
результатов освоения обучающимися дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе
в областитеатрального искусства «Искусство театра»**

Оценка качества реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

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

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

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

Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются в Школе самостоятельно на основании федеральных государственных требований. Школой разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды

оценочных средств разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно.

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями федеральных государственных требований, соответствуют целям и задачам дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и ее учебному плану. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению профессионального образования в области театрального искусства.

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

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются школой самостоятельно на основании федеральных государственных требований⁴.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов:

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

По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней.

Оценка «отлично» ставится при прекрасном демонстрировании приобретенных знаний, умений и навыков в предметных областях, по учебным предметам.

Оценка «хорошо» выставляется при хорошем, достаточном уровне демонстрирования приобретенных знаний, умений и навыков в предметных областях, по учебным предметам.

Оценка «удовлетворительно» ставится при слабом, но достаточно удовлетворительном демонстрировании приобретенных знаний, умений и навыков в предметных областях, по учебным предметам.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если учащийся отказывается отвечать на вопросы, или дает неудовлетворительный ответ, показывающий незнание материала, демонстрирует очень слабый уровень приобретенных знаний, умений и навыков в предметных областях, по учебным предметам.

Требования к выпускным экзаменам определяются школой самостоятельно.

Школой разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с федеральными государственными требованиями.

Итоговая аттестация обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» представляет собой форму контроля (оценки) освоения выпускниками дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» в соответствии с федеральными государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а также срокам их реализации.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов. При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

- знать профессиональную терминологию;
- знать историю возникновения театральных жанров,
- знать основные периоды развития театрального искусства;
- знать основы безопасной работы на сцене и в зале;
- уметь создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- уметь пользоваться различным театральным и учебным реквизитом;
- демонстрировать навыки владения приемами актерского мастерства для создания художественного образа в театральном (сольном или групповом)

номере;

- демонстрировать навыки репетиционной работы;
- обладать широким кругозором в области театрального искусства и других видов искусств.

**Требования к условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
театрального искусства «Искусство театра»**

Требования к условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» представляют собой систему требований к учебно-методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации программы «Искусство театра» с целью достижения планируемых результатов освоения данной образовательной программы.

С целью обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления личности Школа создает комфортную развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность:

- выявления и развития одаренных детей в области театрального искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.);
- организации посещений обучающимися учреждений культуры и организаций (театров, филармоний, выставочных залов, музеев, цирков и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по

различным видам искусств, образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства;

- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития театрального искусства и образования;

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников и родителей (законных представителей) обучающихся;

- построения содержания программы «Искусство театра» с учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективного управления образовательного учреждения.

Минимальное материально-техническое обеспечение¹

Материально-технические условия реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» обеспечивает возможность достижения обучающимися результатов, установленных федеральными государственными требованиями.

Для реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» минимально необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- специально оборудованное помещение (театральный зал) с

¹ Материально-техническая база школы, согласно федеральным государственным требованиям, должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

- необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);
- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
- библиотеку,
- 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 для занятий по учебному предмету «Основы мастерства актера»;
- костюмерную.

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

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных предметов «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве (театральном, музыкальном, изобразительном)», «История театрального искусства» оснащаются пианино или роялем, звукотехническим оборудованием, видеоаппаратурой, учебной мебелью и оформляются наглядными пособиями.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

В школе созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного реквизита.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным предметам. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием

времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, просмотры видеоматериалов, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы, района, города, области, региона.

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

Рекомендуемые учебные издания – сборники, учебники, учебная литература (за последние 5 лет), художественный материал по программе, музыкальные словари и энциклопедии. Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет.

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

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Дополнительные источники: поисковые системы, сайты Интернета. Сайты издательств.

Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» обеспечивается педагогическими работниками, имеющими

среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, должна составлять не менее 25 процентов в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной образовательной программе.

До 10 процентов от общего числа преподавателей, которые должны иметь высшее профессиональное образование, может быть заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 15 последних лет.

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

Педагогические работники школы проходят не реже чем один раз в три года профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Педагогические работники школы осуществляют творческую и методическую работу.

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

При реализации дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся традиций и методической целесообразности: по учебным предметам «Ритмика» и «Танец» и консультациям по данным учебным предметам до 100 процентов аудиторного учебного времени.

Финансовые условия реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» обеспечивают школой исполнение федеральных государственных требований.

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности является составной частью данной образовательной программы, документом, регулирующим и определяющим эти виды деятельности обучающихся и преподавателей Школы. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности составляется ежегодно в соответствии с планом работы Школы на текущий учебный год¹.

Организация *творческой деятельности* обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» направлена на выявление и развитие одаренных детей в области музыкального искусства и осуществляется путем проведения различного рода творческих мероприятий.

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, районного, городского, областного, регионального, всероссийского и международного);
- участие в творческих коллективах Школы.

Организация *методической деятельности* обучающихся направлена на получение опыта участия в различного рода методических мероприятиях

¹ По необходимости, План работы Школы и программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности могут быть дополнены и скорректированы.

Программа творческой деятельности учащихся включает в себя: (семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в различных формах), а также формирование навыков работы с научно-методической литературой, эпистолярными источниками и библиотечными архивами. Методическая деятельность также включает в себя написание рецензий на посещение культурного (творческого) мероприятия, концерта, выставки, мастер-класса. Кроме этого, в программу методической деятельности входит участие учащихся в семинарах, мастер-классах, форумах, конференциях в различных формах (в качестве докладчика, в качестве слушателя, форма тезисов, с иллюстративным материалом). Также организация методической деятельности включает в себя развитие и совершенствование профессионального мастерства и компетенций преподавателей, активизацию их методической деятельности и вовлечение в методическую деятельность города, области, региона, России (конференции, семинары-практикумы, мастер-классы и пр.), распространение и транслирование в педагогических коллективах опыта практической профессиональной работы, аттестацию, сертификацию учебно-методических продуктов (программ, пособий, разработок и пр.).

Культурно-просветительская деятельность обучающихся осуществляется через участие в фестивалях, концертах, проектах, олимпиадах, творческих вечерах и встречах, через посещения обучающимися учреждений культуры (филармоний, выставочных и концертных залов, театров, музеев и др.), а также организацию культурно-просветительской деятельности совместно с другими учреждениями культуры, искусства, образования и другими социальными партнерами (в том числе образовательными учреждениями среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующими основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства).

В Школе разработана программа минимума творческой, культурно-просветительской и методической деятельности на одного обучающегося по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств:

- участие в творческой деятельности: 3-4 мероприятия в год;
- участие в творческом коллективе: участие в 1-2 коллективе;
- участие в методической деятельности: 3-4 мероприятия в год;
- участие в культурно-просветительской деятельности: 3-4 мероприятия в год, 3-5 посещения учреждений культуры в год с написанием не менее 2 отзыва-рецензии.

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.
Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

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

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.01. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ**

Направленность: художественная

Возраст учащихся: 6,5 - 9 лет

Срок реализации: 2 года

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна, директор,
преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василия Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по
классу театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	4
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	4
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	5
1.7. Основные методы обучения.....	6
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	6
II. Учебно-тематический план.....	7
1 год обучения.....	7
2 год обучения.....	8
III. Содержание учебного предмета.....	8
3.1. Сведения о затратах учебного времени.....	8
3.2. Основные требования по годам обучения.....	9
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	18
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	19
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	19
5.2. Критерии оценок.....	20
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	21
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	21
VII. Список рекомендуемой методической литературы.....	23

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Театральные игры» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Театральные игры» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

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».

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Театральные игры» (Москва, 2012 г.). Разработчик: С.А.Силантьева, профессор Международного славянского института, режиссер, сценарист

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.

1.2. 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).

1.3. 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

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

1.5. 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.

1.6. 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».

1.7. 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.

1.8. 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. 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

2 класс

Таблица 3

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

III. Содержание учебного предмета

3.1. 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, - по 2 часа на первом и втором году обучения.

3.2. 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.

1 класс

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 рождения». «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 «Ладони», «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 («рррр, фрррр 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 выполняется 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.). Прodelав 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».

2 класс

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, Латвийская 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!».

IV. 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.
-

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. 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 театральные игры. 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.

5.2. Критерии оценки

Качество подготовки обучающихся оценивается по следующей 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 сценического внимания, общения. Фантазия и воображение не достаточно развиты. Не достаточно пластичен. Частично владеет словесным действием. Может рассказать о некоторых театральные 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.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. 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.

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азаров Ю.Л. 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. Менджеричская 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

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.
Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

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

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.02.
ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА**

Направленность: художественная

Возраст учащихся: 9,5 - 12 лет

Срок реализации: 6 (7) лет

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна, директор,
преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василия Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по классу
театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	5
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	5
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	8
1.7. Основные методы обучения.....	8
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	9
II. Учебно-тематический план.....	10
1 год обучения.....	10
2 год обучения.....	11
3 год обучения.....	12
4 год обучения.....	14
5 год обучения.....	15
6 год обучения.....	17
7 год обучения.....	18
III. Содержание учебного предмета.....	19
3.1. Сведения о затратах учебного времени.....	19
3.2. Основные требования по годам обучения.....	20
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	44
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	46
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	46
5.2. Критерии оценок.....	47
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	49
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	49
6.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.....	52
VII. Список литературы и средств обучения.....	53
7.1. Список рекомендуемой методической и учебной литературы.....	53
7.2. Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.....	57

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

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.

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» (Москва, 2012 г.). М.В.Носова, заведующая театральным отделением Детской школы искусств имени Н.Г.Рубинштейна города Москвы, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства – ГИТИС, режиссер

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.

1.2. 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 «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).

1.3. 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)	627	198
Количество часов на аудиторную нагрузку	429	99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	198	99
Консультации	48	6

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет

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

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

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

1.5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
3. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
6. Развивать личностные и творческие способности детей.

7. Снять психологические и мышечные зажимы.

8. Научить в области актёрского мастерства:

- владеть всеми видами сценического внимания;
- снимать индивидуальные зажимы;
- видеть, слышать, понимать;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- отрабатывать правдивость и точность простейших физических

действий;

- выполнять сценическую задачу;
- органично и естественно существовать в предлагаемых

обстоятельствах;

- оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
- мыслить и действовать на сцене;
- взаимодействовать с партнером на сцене;
- владеть основами самостоятельного распределения в сценическом

пространстве.

9. Дать основные теоретические понятия:

- о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
- о создании сценария этюда и форме его написания;
- о выразительных средствах сценического действия и их

разновидностях;

- о событии и событийном ряде;
- о втором плане роли и внутреннем монологе;
- о сюжете и его структуре;
- о роли жанра и стиля в драматургии;
- об особенностях различных школ актерского мастерства:

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

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

- 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.

1.6. Обоснование структуры учебного предмета «Основы актерского мастерства»

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

Программа содержит следующие разделы:

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

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

1.7. 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).

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Дидактические материалы:

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

Материально-технические:

- кабинет, соответствующий СГН;
- стол, стулья;
- магнитофон, DVD проигрыватель;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ
Первый год обучения (3 класс)

№ №	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

Второй год обучения (4 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельн ая работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения.					
1.1.	Атмосфера	урок	4	-	4
1.2.	Ощущение пространства	урок	4	-	4
1.3.	Импровизация	урок	4	-	4
1.4.	Мизансцена	урок	4	-	4
1.5.	Внутренний монолог. Второй план	урок	12	8	4
1.6.	Овладение словесным действием	урок	14	8	6
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	урок	10	4	6
2.2.	Оценка факта. Этюды на событие	урок	16	8	8
2.3.	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	урок	8	4	4
2.4.	Этюды - наблюдения	урок	20	12	8
2.5.	Одиночные этюды на зону молчания	урок	10	4	6
2.6.	Этюды на рождение		16	8	8

	слова				
3.	Посещение театров, концертов, музеев.	Мастер-класс	10	10	-
4.	Итого:		132	66	66
5.	Консультации:	Урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		140	66	74

Третий год обучения (5 класс)

№№	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
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Парные этюды на зону молчания	урок	12	8	4
2.2.	Парные этюда на рождение фразы	урок	16	8	8
2.3.	Парные этюды на наблюдения	урок	14	8	6
2.4.	Этюды на картину	урок	18	12	6
2.5.	Этюды на музыкальное произведение	урок	14	8	6
2.6.	Этюды на мораль басни	урок	18	12	6
3.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	10	10	-
4.	Итого:		132	66	66
5.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		140	66	74

Четвёртый год обучения (6 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Сценический образ	урок	4	-	4
1.2.	Характер и характерность	урок	6	-	6
1.3.	Пластическая выразительность	урок	4	-	4
1.4.	Создание сказочно- фантастического образа	урок	4	-	4
2. Основы исполнительского мастерства					
2.1.	Законы построения драматургического произведения	лекция	1	-	1
2.2.	Этюды на сюжет сказки	урок	14	8	6
2.3.	Этюды – инсценировки басен	урок	14	8	6
2.4.	Этюды на сюжет небольшого рассказа	урок	18	8	10
2.5.	Инсценировка небольших фрагментов	урок	16	8	8

	из классических литературных произведений.				
2.6.	Работа над отрывками из драматургических произведений.	урок	20	12	8
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле.	урок	21	12	9
3.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	10	10	-
4.	Итого:		132	66	66
5.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		140	66	74

Пятый год обучения (7 класс)

№№	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
2. Разбор драматургического материала					

2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	16	8	8
3. Основы исполнительского мастерства					
3.1.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.	урок	40	20	20
3.2.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.	урок	40	20	20
3.4.	Работа над ролью в учебном спектакле.	урок	45	18	27
3.5.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.	урок	12	6	6
4.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	15	15	-
5.	Итого:		198	99	99
6.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		206	99	107

Шестой год обучения (8 класс)

№№	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
2. Разбор драматургического материала.					
2.1.	Метод действенного анализа	Урок	20	10	10
3. 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

Седьмой год обучения (9 класс - дополнительный)

№№	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
2. Основы исполнительского мастерства					
2.1.	Работа над ролью в учебном спектакле	Урок	71	34	37
2.2.	Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы	Урок	20	18	2
	Подбор индивидуальной программы	Урок	8	4	4
2.3.	Изучение	Урок	20	10	10

	вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой				
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

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную нагрузку обучающихся на аудиторных занятиях: при реализации программы «Основы актерского мастерства» в составе дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» со сроком обучения 8 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 429 часов: в 3 классе - 1 час, 4-6 классы - 2 часа, 7-8 и дополнительный 9 классы - 3 часа. На самостоятельную работу отведено 429 часов.

Консультации - по 8 часов каждый год обучения.

3.2. Требования по годам

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.

1 год обучения (3 класс)

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» 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 (не более 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.

3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами

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

Тема 3.3. Темпо-ритм

Темп – это скорость исполняемого действия.

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

1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.

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

Шкала темпо-ритмов:

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

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

№ 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий;

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

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

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

№ 10 – хаос, безумие, суета, паника.

2. Темпо-ритм внешний и внутренний

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

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

3. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм

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

4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

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

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

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

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

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.

2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера.

2 год обучения (4 класс)

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

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени и

33 часа отводится для самостоятельной работы (по 8-летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год.)

Тема 1.1.

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

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

Тема 1.2.

Ощущение пространства. Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня».

Тема 1.3.

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

Тема 1.4.

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

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

Тема 1.5.

Внутренний монолог - мысли и чувства, обращенные к себе.

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.

Третий год обучения (5 класс)

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.

Четвёртый год обучения (6 класс)

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

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

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

Темы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.

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

Упражнение «В маске»

1-й вариант - яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы пластического соответствия этому образу. 2-й вариант – белая, нейтральная маска – тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передает характер и характерность.

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

Тема 2.1.

Законы построения драматургического произведения

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

Традиционная схема построения сюжета.

Экспозиция - представление героев.

Завязка – столкновение.

Развитие действия - набор сцен, развитие идеи.

Кульминация - апогей конфликта.

Развязка.

Тема 2.2.

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

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

Тема 2.3.

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

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

Тема 2.4.

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

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

Тема 2.5.

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

Репертуар. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчишки», 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 Линдгрэн: «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.

Пятый - Шестой год обучения (7-8 классы)

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 характеристики, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

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

Подбор и изучение вспомогательного 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.

7 год обучения (9 класс)

В 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 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.

IV. 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.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. 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

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

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.

5.2. 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».

VI МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актерского мастерства» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

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

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

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как

следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

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

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

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным,

использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

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

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

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

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

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

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство

ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

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

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

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-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.

6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплении профессиональных навыков.

VII. Список литературы и средств обучения

7.1. 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 Стреллер; 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)
- 47.

7.2. 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>

02.28

**Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»**

ПРИНЯТО

На заседании Педагогического совета
Протокол №1
от 31 августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.

Приказ №234 от 01.09.2022 г.

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

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

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.03. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО**

Направленность: художественная

Возраст учащихся: 6,5 - 9 лет

Срок реализации: 8(9) лет

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна,
директор, преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василя Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по
классу театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	5
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	5
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	6
1.7. Основные методы обучения.....	6
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	7
II. Учебно-тематический план.....	7
1 год обучения.....	7
2 год обучения.....	8
3 год обучения.....	9
4 год обучения.....	10
5 год обучения.....	11
6 год обучения.....	13
7 год обучения.....	14
8 год обучения.....	16
9 год обучения.....	17
III. Содержание учебного предмета.....	18
3.1. Сведения о затратах учебного времени.....	18
3.2. Основные требования по годам обучения.....	19
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	34
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	36
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	36
5.2. Критерии оценок.....	37
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	39
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	39
VII. Список рекомендуемой литературы.....	42
7.1. Список рекомендуемой методической литературы.....	42
7.2. Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.....	42
7.3. Список рекомендуемых произведений для репертуара обучающихся.....	44

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Художественное слово» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Художественное слово» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

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.

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Художественное слово» (Москва, 2012 г.). Разработчик: С.А.Силантьева, профессор Международного славянского института, режиссер, сценарист

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.

1.2. 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.

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.

1.3. 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

1.4. 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 – не более 45 минут.

1.5. 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.

1.6. 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".

1.7. 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).

1.8. 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. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

Таблица 2

№ №	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	Урок	14 8	7 4	7 4

	произносительных норм от ударения в слове		6	3	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	Контрольный урок	2		2
6.	Консультации		2		2
	Итого с консультациями:		66 часов		

Второй год обучения

Таблица 3

№№	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 Остроюжетного 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		

Третий 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.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	Урок	14	7	7

	в ударном и безударном положении. 2.2.Оглушение и ассимиляция согласных		4 10	2 5	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		

Четвёртый 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. 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		

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		

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	5	5
			2	1	1
			2	1	1
			2	1	1
			4	2	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	4	4
			2	1	1
			2	1	1
			4	2	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	18	18
			4	2	2
			6	3	3
			26	13	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		

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	3 2	3 2
			2	1	1
2	Орфоэпия. 2.1. Сюжетно-ролевые комплексы на основе отрывков из	Урок в индивидуальной форме	8	4	4

	поэтических произведений для тренировки согласных.				
3	<i>Логический анализ текста.</i> 3.1. Действительный 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	<i>Культура речевого общения.</i> 4.1. Искусство дискуссии	Урок в индивидуальной форме	4	2	2
5.	<i>Сценическая речь</i> 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 жанров	2		2
7	Консультации		4		4
	Итого с консультациями:		70 часов		

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		

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		

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Художественное слово», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Предмет «Художественное слово» имеет следующие разделы:

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

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.

3.2. Требования по годам обучения

Первый год обучения

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 голосообразования. 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 смысловозначительного 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 паузы 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 «расшифровал» 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 произведениях.

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

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

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

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

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 характеристики, 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

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

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

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.

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

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. Действительный 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.

IV. 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.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. 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.

5.2. Критерии оценки

Качество подготовки обучающихся оценивается по следующей шкале:

Таблица 11

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.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса

6.1. 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, голосообразования 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.

VII. Список рекомендуемой литературы

7.1. 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., Касатник 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. Гольяпина 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. Промтовой. – 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., Поньрко 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

7.2. 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>.

7.3. 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. Рамайна
- 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 богородицы

• 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>

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.
Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

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

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.04.
СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ**

Направленность: художественная
Возраст учащихся: 10,5 - 13 лет
Срок реализации: 5 (6) лет

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна,
директор, преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василя Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по
классу театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	5
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	5
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	6
1.7. Основные методы обучения.....	6
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	7
II. Учебно-тематический план.....	8
III. Содержание учебного предмета.....	10
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	18
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	19
5.1. <i>Аттестация: цели, виды, форма, содержание</i>	19
5.2. <i>Критерии оценок</i>	19
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	20
6.1. <i>Методические рекомендации педагогическим работникам</i>	20
VII. Список литературы и средств обучения.....	24
7.1. <i>Список литературы</i>	24

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Сценическое движение» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Сценическое движение» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

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».

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Сценическое движение» (Москва, 2013 г.). Разработчик: А.З.Закиров, доцент кафедры сценической пластики Российского университета театрального искусства – ГИТИС, преподаватель сценического движения и фехтования Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, актер, каскадер, постановщик трюков, действительный член Гильдии режиссеров и педагогов по пластике

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

1.2. Срок реализации учебного предмета и 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

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.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» на реализацию учебного предмета «Сценическое движение», составляет 247,5 часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 165 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся -82,5 часов, на консультации (в том числе, в счет резерва учебного времени) отводится 30 часов (ежегодно по 6 часов).

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 (9 класс). Количество максимальной учебной нагрузки в дополнительных классах составляет 33 часов аудиторных занятий, на консультации перед зачетом или экзаменом отводится 8 часов.

При восьмилетнем сроке обучения объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час (с 4 по 8 класс).

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

1.5. 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.

1.6. 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 обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

1.7. 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.

1.8. 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, желательного 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.
- 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).

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
нормативный срок обучения 8 лет (4-8 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1	Тема 1. Тренинг подготовительный	урок	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	урок	15	5	10

	падения				
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	урок	22	10	12

	начале XX столетия				
	Итого:		247,5	82,5	165

**Учебно-тематический план
дополнительного года обучения (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

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Тема 1. Тренинг подготовительный

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

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

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

Упражнения:

- в подтягивании, скручивании, прогибании, вращении;
- в ходьбе, в прыжках, в беге;

– в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки; повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора), повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести);

– фиксирование позиции.

Тема 2. Тренинг развивающий

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

Упражнения:

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

– на силу (укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног; динамические упражнения; упражнения для развития взрывной силы; статические (изометрические) упражнения) и выносливость;

– на координацию (повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков. Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух и трех плоскостях и со сменой плоскостей; сочетание координационных упражнений для рук с различными движениями ног) и реакцию;

– на прыгучесть и подвижность стопы;

– на мышечную память, освобождение мышц (произвольное управление мышечными напряжениями; попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях; расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения; расслабление одних мышц при одновременном напряжении других; «переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц в другие; полное расслабление всех мышц с падением и без падения; выработка волевого, а затем и подсознательного контроля за мышечными напряжениями);

– на ощущение центра тяжести;

– на вестибулярный аппарат.

Тема 3. Тренинг пластический

Задача – развитие внутреннего ощущения движения.

Упражнения:

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

Тема 4. Тренинг специальный

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

Упражнения:

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

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

Тема 5. Сценическая акробатика

Задачи:

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

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

Упражнения:

- подготовительные упражнения;
- индивидуальная акробатика (освоение основных элементов индивидуальной акробатики: упражнения в балансировании, шпагаты, мосты, упоры, стойки, перекаты, кувырки, перекидки, перевороты колесом);
- парная акробатика (освоение основных элементов парной акробатики: поддержки, седы, стойки, выход на плечи);
- акробатические композиции и вариации (элементы эксцентрической акробатики; акробатические комбинации и фразы; этюды с использованием элементов акробатики).

Тема 6. Сценические падения

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

Упражнения по освоению основных биомеханических принципов различных схем сценических падений:

- подготовительные упражнения к пассивным падениям – например, падения из положения сидя, стоя на коленях, пассивные падения из положения стоя в различных направлениях; к активным падениям – приемы страховки, активные падения в различных направлениях;
- падения на полу;
- падения через препятствия;
- падения с предметом в руках;
- падения во взаимодействии с партнером;
- цепочка падений в декорации;

– оригинальные и трюковые падения.

Тема 7. Взаимодействие с предметом

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

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

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

Упражнения:

- с мячом;
- с гимнастической палкой, тростью;
- со скакалкой, веревкой
- со стулом, столом;
- с гимнастическим обручем;
- с плащом;
- с предметом по выбору учащегося.

Тема 8. Взаимодействие с партнером

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

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации, требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии

с движениями и действиями партнеров или согласования с партнером характера и стилистики движений.

Упражнения:

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

Тема 9. Специальные навыки сценического движения

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

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

Задачи:

- при освоении навыка выявить то качество, которое недостаточно хорошо развито или плохо используется;
- наметить перспективу перехода от навыка движения к осмысленному действию.

Упражнения:

- распределение движения в сценическом пространстве;
- различные способы преодоления препятствий;
- различные способы переноски актера (партнера);
- реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов;
- трюковая пластика.

Тема 10. Сценический бой без оружия

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

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

Упражнения:

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

Тема 11. Время, пространство, темпо-ритм

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

Упражнения:

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

Тема 12. Движение и речь

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

Упражнения:

- дыхание и звучание в активной позиции;
- перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статистике;
- соединение непрерывности движения;

- звуковой посыл как продолжение действия;
- чередование и соединение движения и слова.

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

1. Особенности поведения русского боярства XVI – XVII вв.

2. Особенности стилевого поведения западноевропейского общества XVI – XVII вв.:

- а) общие сведения;
- б) костюм;
- в) осанки и походки;
- г) оружие;
- д) большой плащ, широкополая шляпа, веер;
- е) поклоны;
- ж) этикет и хороший тон в приветствиях, беседе, во время еды, в музыке, танцах и пении;
- з) правила вызова на дуэль, церемония обетов и клятв.

3. Силевые 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.

4. Силевые 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.

5.Этюды.

6.Импровизация.

7.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

5.1. 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.

5.2. 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 выносятся 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

6.1. 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 соблюдении надежной страховки, создание верного психологического настроения 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.

6.2. 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

7.1. 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

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО

На заседании Педагогического совета
Протокол №1
от 31 августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО

«Детская школа искусств №7»

Хаметшина О.В.

Приказ №234 от 01.09.2022 г.

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

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

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.05. ТАНЕЦ**

Направленность: художественная

Возраст учащихся: 6,5 - 9 лет

Срок реализации: 8 (9) лет

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна,
директор, преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василя Раифовна, пре-
подаватель высшей квалификацион-
ной категории по классу театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	5
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	5
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	6
1.7. Основные методы обучения.....	6
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	6
II. Учебно-тематический план.....	7
1 класс.....	7
2 класс.....	8
3 класс.....	8
4 класс.....	9
5 класс.....	10
6 класс.....	11
7 класс.....	11
8 класс.....	12
III. Содержание учебного предмета.....	13
3.1. Сведения о затратах учебного времени.....	13
3.2. Основные требования по годам обучения.....	14
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	19
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	20
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	20
5.2. Критерии оценок.....	21
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	22
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	22
VII. Список литературы.....	22
7.1. Основная литература.....	22
7.2. Дополнительная литература.....	23

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Танец» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Танец» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

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».

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Танец» (Москва, 2013 г.). Разработчик: Л.А.Биткова, методист по учебным дисциплинам в области искусства Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства»

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».

1.2. 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).

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

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 8 лет

Виды учебной нагрузки	Срок обучения/класс							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)	33	33	66	66	66	66	66	66
Количество часов на аудиторные занятия	33	33	66	66	66	66	66	66
Общее количество часов на аудиторные занятия	462							

Недельная аудиторная нагрузка	1	1	2	2	2	2	2	2
Консультации	2	2	2	2	4	4	4	4
Всего на консультации	24							

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Предмет «Танец» проводится в форме практических мелкогрупповых занятий, численность группы – от 4 до 10 человек, групповая (с численностью от 11 чел.). Рекомендуемая продолжительность урока – не более 45 минут.

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Групповая форма позволяет разучиванию массовых танцевальных этюдов.

1.5. 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.

1.6. 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».

1.7. 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.

1.8. 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 x 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. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия Макс.	Общий объем времени (в часах)		
			Учеб/нагр	Самост. работа	Аудитор. занятия
1	Введение. Техника безопасности	урок	1		1
2	Музыкально-танцевальные игры	урок	4		4
3	Музыка и танец. Освоение танцевальных образов.	урок	2		2
4	Партерная гимнастика	урок	4		4
5	Классический танец (основные элементы, позиции рук, ног)	урок	6		6
6	Эмоции в танце.	урок	2		2
7	Танцевальные движения на координацию. Работа с пространством.	урок	4		4
8	Постановка танцевальных композиций.	урок	6		6
9	Консультации	урок	2		2
10	Контрольный урок	урок	2		2
	Всего часов		33		33

2 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия Макс.	Общий объем времени (в часах)		
			Учеб/нагр	Самост. работа	Аудитор. занятия
1	Введение. История возникновения танца, как вида искусства.	урок	1		1
2	Русский танец. История и быт.	урок	1		1
3	Классический танец (основные элементы). Основные позиции: рук, ног. Экзерсис у станка.	урок	6		6
4	Партерная гимнастика	урок	4		4
5	Балетмейстерские подходы к созданию образа в танце.	урок	1		1
6	Танец и его художественновыразительные средства. Музыка. Лексика. Пластическая мимика	урок	1		1
7	Танцевальные этюды (импровизация).	урок	3		3
8	Хороводные танцы. Пляска. Кадриль. Сюжетно тематический танец.	урок	4		4
9	Постановка танца	урок	6		6
10	Консультации	урок	2		2
11	Контрольные уроки	урок	4		4
	Всего часов		33		33

3 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия Макс.	Общий объем времени (в часах)		
			Учеб/нагр	Самост. работа	Аудитор. занятия
1	Введение. Русская школа классического танца. Отличительные черты русского классического балета. урок	урок	1		1
2	Историко-бытовой танец. Теория.	урок	1		1
3	Историко-бытовой танец. Постановочная.	урок	5		5
4	Эстрадный танец. Современная хореография.	урок	6		6
5	Классический танец(основные элементы) Основные позиции: рук, ног.	урок	8		8

	Экзерсис у станка.				
6	Партерная гимнастика	урок	4		4
7	Балетмейстерские подходы к созданию образа в танце.	урок	4		4
8	Хореографическая драматургия и ее свойства. Экспозиция.	урок	6		6
9	Танец и его художественновыразительные средства. Музыка. Лексика. Пластическая мимика	урок	5		5
10	Постановка танцевальных композиций	урок	12		12
11	Исполнение танцевальных номеров в спектакле.	урок	8		8
12	Консультации		2		2
13	Контрольные уроки		4		4
	Всего часов		66		66

4 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия Макс.	Общий объем времени (в часах)		
			Учеб/нагр	Самост. работа	Аудитор. занятия
1	Введение. История возникновения танца, как вида искусства.	урок	2		2
2	Классический танец (основные элементы) Экзерсис у станка.	урок	10		10
3	Основные элементы современной хореографии. Постановка композиций.	урок	6		6
4	Уличные танцы. Виды. История возникновения.	урок	1		1
5	Уличные танцы. Основные элементы, связки. Постановочная.	урок	3		3
6	Хореографическая драматургия и ее свойства.	урок	4		4
7	Балетмейстерские подходы к созданию образа в танце.	урок	4		4
8	Танец и его художественновыразительные средства. Музыка. Лексика. Пластическая мимика	урок	4		4
9	Изучение эпохи, стилей (манеры,	урок	2		2

	костюм, подбор музыки.)				
10	Историко-бытовой танец. Практическая часть.	урок	4		4
11	Постановка танцевальных композиций	урок	12		12
12	Исполнение танцевальных номеров в спектакле.	урок	8		8
13	Консультации	урок	2		2
14	Контрольные уроки	урок	4		4
	Всего часов		66		66

5 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия Макс.	Общий объем времени (в часах)		
			Учеб/нагр	Самост. работа	Аудитор. занятия
1	Классический танец (основные элементы) Экзерсис у станка.	урок	10		10
2	Современная хореографии. Импровизация.	урок	8		8
3	Уличные танцы. Основные элементы, связки, комбинации.	урок	4		4
4	Хореографическая драматургия и ее свойства	урок	4		4
5	Танцевальный этюд. Импровизация.	урок	4		4
6	Создание образа в танце. Актерское мастерство.	урок	4		4
7	Танец и его художественновыразительные средства. Музыка. Лексика. Пластическая мимика	урок	2		2
8	Изучение эпохи, стилей (манеры, костюм, подбор музыки.)	урок	2		2
9	Историко-бытовой танец. Бальный танец.	урок	2		2
10	Постановка танцевальных композиций	урок	12		12
11	Исполнение танцевальных номеров в спектакле.	урок	8		8
12	Консультации	урок	4		4
13	Контрольные уроки	урок	4		4

	Всего часов		66		66
--	--------------------	--	-----------	--	-----------

6 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия Макс.	Общий объем времени (в часах)		
			Учеб/нагр	Самост. работа	Аудитор. занятия
1	Классический танец (основные элементы) Экзерсис у станка.	урок	10		10
2	Современная хореографии. Импровизация.	урок	6		6
3	Эстрадный танец. Основные элементы, связки, комбинации.	урок	4		4
4	Хореографическая драматургия и ее свойства. Экспозиция	урок	4		4
5	Танцевальный этюд (массовый). Импровизация.	урок	4		4
6	Создание образа в танце. Актерское мастерство.	урок	4		4
7	Танец и его художественновыразительные средства. Музыка. Лексика. Пластическая мимика	урок	2		2
8	Изучение эпохи, стилей (манеры, костюм, подбор музыки.)	урок	2		2
9	Историко-бытовой танец. Бальный танец. 2 2 9 Постановка танцевальных композиций	урок	12		12
10	Исполнение танцевальных номеров в спектакле.	урок	10		10
11	Консультации	урок	4		4
12	Контрольные уроки	урок	4		4
	Всего часов		66		66

7 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия Макс.	Общий объем времени (в часах)		
			Учеб/нагр	Самост. работа	Аудитор. занятия
1	Современный мировой балет. Мастера балета. урок	урок	2		2

2	Классический танец (основные элементы) Экзерсис у станка.	урок	8		8
3	Современная хореографии. Импровизация.	урок	4		4
4	Эстрадный танец. Основные элементы, связки, комбинации.	урок	2		2
5	Хореографическая драматургия и ее свойства. Экспозиция	урок	4		4
6	Танцевальный этюд (массовый). Импровизация	урок	2		2
7	Создание образа в танце. Актерское мастерство.	урок	4		4
8	Танец и его художественновыразительные средства. Музыка. Лексика. Пластическая мимика	урок	2		2
9	Изучение эпохи, стилей (манеры, костюм, подбор музыки.)	урок	2		2
10	Бальный танец.	урок	4		4
11	Постановка танцевальных композиций	урок	14		14
12	Исполнение танцевальных номеров в спектакле.	урок	12		12
13	Консультации	урок	4		4
14	Контрольные уроки	урок	4		4
	Всего часов		66		66

8 класс

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия Макс.	Общий объем времени (в часах)		
			Учеб/нагр	Самост. работа	Аудитор. занятия
1	Современный мировой балет. Мастера балета.	урок	2		2
2	Классический танец (основные элементы)	урок	8		8
3	Экзерсис у станка.	урок	8		8
4	Современная хореографии. Импровизация.	урок	2		2
5	Эстрадный танец. Основные элементы, связки, комбинации.	урок	2		2

6	Историко-бытовой, бальный танец.	урок	2		2
7	Хореографическая драматургия и ее свойства. Экспозиция	урок	6		6
8	Создание образа в танце. Актерское мастерство.	урок	4		4
9	Танец и его художественновыразительные средства. Музыка. Лексика. Пластическая мимика	урок	2		2
10	Изучение эпохи, стилей (манеры, костюм, подбор музыки.)	урок	2		2
11	Постановка танцевальных композиций для спектакля	урок	16		16
12	Исполнение танцевальных номеров в спектакле.	урок	14		14
13	Консультации	урок	4		4
14	Контрольные уроки	урок	4		4
	Всего часов		66		66

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Срок освоения предпрофессиональной программы «Искусство театра» - 8 лет

Классы	Распределение по годам обучения							
	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.

3.2. Годовые требования

В данной программе предлагается распределение учебного материала по годам обучения для 8-летнего срока обучения.

1 класс

В первый год обучения по предмету «Танец» преподаватель формирует знания учащихся по выработке навыков правильности исполнения, развития и закрепления устойчивости, развития координации движений, освоение простейших танцевальных движений и танцевальных этюдов, формирование начальных представлений о народной культуре и танцевальных традициях. Необходимо создать радостное и комфортное самоощущение ребенка. Это предполагает игры, отступления, частую смену деятельностей во время уроков, игровые моменты. Программой предусмотрено один час в неделю на данную дисциплину.

Содержание разделов может меняться по усмотрению педагога с учетом состава класс, физических данных и возможностей учащихся. В конце каждой четверти первого класса назначается контрольный урок, на которой учащиеся демонстрируют свои знания по пройденному материалу.

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать и уметь:

- владеть первоначальными навыками постановки корпуса, ног, рук и головы:

- уметь исполнять простые танцевальные этюды и движения;
- иметь навыки перестраивания из одной фигуры в другую;
- владеть упражнениями на развитие музыкальности, метроритма;
- иметь навыки комбинирования движений.

2 класс

Если предыдущий год характеризовался как освоение «нового», то 2 класс - это освоение «завоеванного» ребенком пространства, т.е. методичная работа над собой, и «новым» окружающим миром. Воспитание личностных качеств, таких как терпение, умение договариваться, выносливость, воля, внимание, умения анализировать

На втором году обучения преподаватель развивает навыки освоения пространства репетиционного и сценического зала, линейное, круговое, основные фигуры-рисунки, характер танца, положения в парах, и в массовых коллективных номерах, а также формирует умения определять характер музыки, менять характер движений в соответствии со сменами музыкальных частей.

Программой предусмотрено один час в неделю на данную дисциплину.

Содержание разделов может меняться по усмотрению педагога с учетом состава класс, физических данных и возможностей учащихся. С учащимися во втором классе в первых трех четвертях проводятся контрольные уроки. В конце второго года обучения проводится зачет с отметкой, которая выставляется в свидетельство об окончании школы.

По окончании второго года обучения должны знать и уметь:

- воспроизводить метро-ритмический узор народной музыки средствами народно - сценического танца и элементарных хореографических средств;
- освоить пространство репетиционного и сценического зала, линейное,

круговое построение, основные фигуры-рисунки, характер танца, положения в парах, и в массовых коллективных номерах;

- определять характер музыки, менять характер движений в соответствии со сменами музыкальных частей;
- использовать сюжетные, драматургические элементы в инсценировках песен, хороводах;
- выполнять комплексы упражнений с учетом индивидуальных особенностей организма;
- сознательно управлять своим телом;
- владеть в достаточной степени изученными танцевальными движениями в разных характерах и музыкальных темпах.

3 класс

Содержательно год характеризуется некоторой эстрадностью, характерностью. Это год самовыражения и смелого яркого воплощения совместных творческих идей. В то же время детям предстоит ближе познакомиться с законами классической хореографии. Год также нацелен на умение работать в паре. Поэтому многие упражнения становятся парными. Программой предусмотрено два часа в неделю на данную дисциплину.

По окончании третьего года обучения ребенок умеет:

свободно выполнять все упражнения, изученные в первом-втором классе, используя их в творчестве (см. Требования по окончании 1,2 класса):

- Осуществлять постановку тела;
- Реализовывать и совершенствовать музыкальные способности и навыки;
- Выполнять построения, перестроения, перемещения;
- Осуществлять шаги, прыжки и бег парами и малыми группами по диагонали, по кругу и прочим фигурам;
- Совершать передвижения в сценическом пространстве в соответствии с правилами и законами сцены;

- Грамотно выполнять физиологически правильное дыхание и использовать его;
- Организовывать коллективный творческий процесс (с помощью взрослого);
- Выполнять элементарные хореографические движения в эстрадных и классических танцевальных традициях.

4 класс

Наступает завершающий этап младших классов. Дети комфортно ощущают себя в коллективе. Они знают особенности каждого человека в классе. В этом году им предстоит осваивать и развивать творческие взаимоотношения, становиться единым целым. Т.е. будут преобладать командные задания. Год характеризуется хореографической дисциплиной, ответственностью, чуткостью к жизни коллектива. Программой предусмотрено два часа в неделю на данную дисциплину.

По окончании четвертого года обучения: 1. Ребенок знает: материал 1-3-классов, насыщенных хореографически и постановочных работ, 2. Ребенок использует: полученный опыт, умения и знания в самостоятельном и коллективном творчестве.

5 класс

5 класс год - пластический «прорыв», игра характеров и осознанный труд над развитием выразительности тела. Занятия в пятом классе строятся на основе классической и современной хореографии. Учащиеся осваивают хореографические термины, учатся взаимосвязи музыки и движения, а так же исправлению неточности в исполнении.

Хореографический язык усложняется. Исполнение классических элементов вводится лишь для развития пластической выразительности, поэтому от детей не требуется стопроцентная выворотность, обязательно учитываются индивидуальные физиологические особенности ребенка. Программой предусмотрено два часа в неделю на данную дисциплину.

По окончании пятого года обучения учащиеся должны знать и уметь:

- грамотно исполнять программные движения;
- знать правила исполнения движений;
- знать структуру и ритмическую раскладку;
- координировать движения ног корпуса и головы в умеренном и быстром темпе;
- замечать ошибки в исполнении других и уметь предложить способы их исправления.

6 класс

В шестом классе продолжается работа над приобретёнными навыками классического танца и современной хореографии, развитие внимания при освоении несложных ритмических комбинаций, а так же воспитание умения гармонично сочетать движения ног, корпуса рук и головы. Время и внимание уделяется собственному творчеству учащихся: придумывание и постановка пластики номера и хореографических связок.

Программой предусмотрено два часа в неделю на данную дисциплину.

По окончании шестого года обучения учащиеся свободно владеют пластическим языком и способны самостоятельно применять его в собственных постановках.

7 класс

На занятиях седьмого года обучения реализуются следующие задачи, развития качеств личности, способствующих пониманию мотивации своих мыслей, слов, действий. Учащиеся знакомятся с традициями великих мастеров пластики хореографии, музыкального и драматического искусств.

Программой предусмотрено два часа в неделю на данную дисциплину.

По окончании 7 года обучения учащиеся должны знать и уметь:

- грамотно и выразительно исполнять программные движения и элементарные комбинации;
- сочетать пройденные упражнения в несложные комбинации;
- выполнять движения музыкально грамотно;
- справляться с музыкальным темпом урока;

- анализировать исполнение движений;
- знать термины изученных движений;
- уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений.

8 класс

8 класс - это финишная прямая, итоговый срез, где вся энергия предыдущих трудов фокусируется, и мы способны оценить результаты нескольких лет совместной работы. На год ставится серьезная цель: Создать спектакль на максимуме возможностей коллектива, который послужит творческим «прорывом» каждого и зарядит творческим импульсом на будущее.

Закрепляется программный материал предыдущих лет. Продолжается работа над чистотой, свободой и выразительностью исполнения с использованием более сложных сочетаний движений.

Программой предусмотрено два часа в неделю на данную дисциплину.

Восьмой класс является заключительным и в конце года проводится выпускной экзамен по предмету «ТАНЕЦ».

IV. 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.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. 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».

5.2. Критерии оценки

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

Критерии оценки качества подготовки учащегося по предмету «Танец»:

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

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

3 («удовлетворительно»). Материал усваивает частично, недостаточно пластичен. Часто не внимателен, но просматривается желание и стремление развиваться.

2 («неудовлетворительно»). Недисциплинирован. Не может учиться в коллективе, не усваивает учебный материал.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить достижения учащегося.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы ученика;
- оценка на экзамене;
- другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. 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.

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. 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

7.2. Дополнительная литература

1. Голейзовский К. «Образы русской народной хореографии». М., Искусство, 1964

2. Зацепина К. и другие. Народно-сценический танец. М., Искусство, 1976

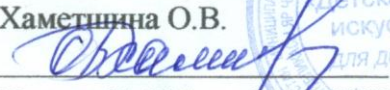
3. Климов А. «Основы русского народного танца». М., Изд. Московского государственного института культуры, 1984

4. Устинова Т. «Избранные русские народные танцы». М., Искусство, 1996

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.

Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

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

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.06. РИТМИКА**

Направленность: художественная
Возраст учащихся: 6,5 - 9 лет
Срок реализации: 2 года

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна, дирек-
тор, преподаватель высшей квалифи-
кационной категории,
Ибрагимова Василя Раифовна, пре-
подаватель высшей квалификацион-
ной категории по классу театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	4
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	4
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	5
1.7. Основные методы обучения.....	5
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	7
II. Учебно-тематический план.....	8
III. Содержание учебного предмета.....	8
3.1. Сведения о затратах учебного времени.....	8
3.2. Основные требования по годам обучения.....	9
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	18
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	18
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	18
5.2. Критерии оценок.....	19
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	20
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	20
VII. Рекомендуемая литература.....	23

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Ритмика» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Ритмика» создана на основе Программа разработана 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, рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

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

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

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.

1.2. 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 2 года.

1.3. Сведения о затратах учебного времени

Общий объем учебного времени на предмет «Ритмика» при 8-летнем учебном плане составляет: 65 часов. Недельная нагрузка по предмету с 1 по 2 класс составляет 1 академический час.

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

1.5. Цель и задачи предмета «Ритмика»

Целью предмета является развитие музыкальных способностей учащихся 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.

1.6. 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».

1.7. Методы и принципы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются принципы:

- от простого к сложному,
- от медленного к быстрому,
- посмотри и повтори,
- осмысли и выполни,
- от эмоций к логике,
- от логики к ощущению.

Методы обучения:

1. Наглядный

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

Дети осваивают движения, повторяя его за педагогом. Способность к зрительному восприятию позволяет обучающемуся считывать движения.

В танцах со сложной координацией необходимо четко соблюдать последовательность подачи информации о движении. Танец начинается –от пола, и следует показать и объяснить в последовательности:

- куда наступает (как переносим вес);
- как ставим ногу (как работает стопа);
- что делает колено;
- как работают бедра;
- что делает корпус;
- как танцуют руки;
- куда направлен взгляд (что делает голова).

2. Словесный

Знакомство с танцем, начинается с музыки, о характере, средствах ее выразительности, объяснение, напоминание, оценке и т.д. Этот метод широко применяется в процессе обучения ритмике как самостоятельной, так и в сочетании с наглядным и практическим методами.

3. Практический

При использовании практического метода (многократное выполнение конкретного музыкально – ритмического движения) особенно важно предварительно «отрабатывать» в подводящих подготовительных упражнениях.

Успешное усвоение всех рекомендаций должно сочетаться с созданием на занятии такого психологического микроклимата, когда педагог, свободно общаясь с детьми на принципах сотрудничества, содружества, общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, поддерживая атмосферу радости, интереса и веселья, побуждает их к творчеству.

На занятиях вырабатывается свой язык общения: речь – жест – музыка, который позволяет быстро сменить вид деятельности, мобилизует внимание.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Минимально необходимый для реализации программы «Ритмика» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально

– технического обеспечения включает в себя:

- зал размером не менее 35 кв.м. (на 10-12 обучающихся), напольное покрытие (деревянное, специализированное пластиковое покрытие), балетные станки, зеркала;

- гимнастические коврики;

- наличие музыкального инструмента (фортепиано) в балетном классе;

- помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку);

- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для учебных занятий, репетиционного процесса, выступлений.

В образовательном учреждении должны быть созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонт музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок обучения 2 года

Таблица 1

№/№	Наименование Раздела	Вид учебн. занятия	Объем времени в часах		
			Максимальная учебная нагрузка	Аудиторные занятия первого года обучения	Аудиторные занятия второго года обучения
			65	32	33
I.	Основы музыкальной грамоты	урок	3	2	1
II.	Танцевальная азбука	урок	5	2	3
III.	Музыкально – ритмические упражнения	урок	19	11	8
IV.	Общеразвивающие упражнения	урок	13	5	8
V.	Танцевальные движения	урок	10	3	7
VI.	Партерная гимнастика	урок	7	4	3
	Контрольные уроки	урок	8	4	4

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Таблица 2

Классы	Распределение по годам обучения	
	1	2
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	32	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	65	
Объем времени на консультации (по годам)	2	2
Общий объем времени на консультации	4	

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.

3.2. Годовые требования

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, в которые в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых результатов в комплексном развитии учащегося.

Первый раздел «Основы музыкальной грамоты»

Упражнения этого раздела способствуют развитию музыкальности: формированию музыкального восприятия, дают представление о выразительных средствах музыки, развивают чувство ритма и лада, умение ориентироваться в маршевой и танцевальной музыке, определять ее характер, метроритм, строение и умение согласовывать музыку с движением.

Второй раздел «Танцевальная азбука»

Танцевальная азбука содержит элементы экзерсиса классического танца на середине зала. Включенные в раздел упражнения способствуют развитию и укреплению мышц, исправлению физических недостатков, в осанке вырабаты-

вают умения владеть своим телом, совершенствуют двигательные навыки, благотворно воздействуют на работу органов дыхания, кровообращения.

Задачей педагога при работе с детьми на первом этапе является правильная постановка корпуса, ног, рук, головы, развитие физических данных, выработка элементарной координации движений.

Третий раздел «Музыкально – ритмические упражнения»

Данный раздел включает важные и неотъемлемые для полноценного развития ребенка задачи. Музыкально – ритмический раздел развивает координацию и ориентацию в пространстве, сочетание комбинирующих задач в одном упражнении, работы ног, рук одновременная работа в пространстве, дает ребенку всесторонне развитие на основе гармоничного

сочетания музыкального, двигательного, интеллектуального и физического развития.

Четвертый раздел «Общеразвивающие упражнения»

Задача данного раздела – через образное восприятие обогатить набор движений, развить их координацию (элементы асимметричной гимнастики, движения по линии танцев), разработать мышцы стопы, научить ориентироваться в зале, выполнять команды.

Пятый раздел «Танцевальные движения»

Является основой данного курса и подготовкой к последующим большим выступлениям ребенка на сцене. Этот раздел включает изучение народных, современных, эстрадных танцев. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль, характер танца.

Шестой раздел «Партерная гимнастика»

Полноценная подготовка учащихся предполагает высокую степень гибкости тела и умение управлять своими движениями. Задачей, данного раздела, состоит в том, чтобы с помощью специальных упражнений подготовить учеников к успешному освоению движений классического танца.

1 год обучения

Таблица 3

№№	Наименование тем
I.	Основы музыкальной грамоты
1.	Характер музыки. Музыкальный темп. Динамические оттенки
2.	Музыкальный размер, музыкально - ритмические рисунки
II.	Танцевальная Азбука
1.	Постановка корпуса, ног, рук и головы.
2.	Экзерсис на середине зала: 1. Позиции ног 2. Подготовительное положение позиции рук 3. Plié (demi, grand) 4. Battements tendu Положение «passé», «relevé»,
III.	Музыкально – ритмические упражнения
1.	Марш, хлопки (комбинирование, работа по точкам класса, задания на музыкально - ритмический рисунок, координация (+работа рук, головы), ориентация в пространстве, работа по группам)
2.	Комбинированные комбинации (хлопки, марши, работа в парах, ориентация в пространстве)
IV.	Общеразвивающие упражнения
1.	Движения на развитие координации, по линии танца по смене музыкального характера движения, ориентации в пространстве, в комбинировании с заданиями по музыкально - ритмическому рисунку (хлопки). <ul style="list-style-type: none">• танцевальный шаг,• на носках, каблуках,• высоко поднимая колени,

	<ul style="list-style-type: none"> • шаг с ударом каблука, • шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад, • марш, • галоп лицом со сменой ног, • разнообразный бег (с поджатыми, с приседаниями, с паузами и т.д.)
2.	<p>Фигурное построение. Ориентация в пространстве (перестроения)</p> <ul style="list-style-type: none"> • «линии», • «диагональ», • «хоровод», • «шахматы», • «круг», • «колонны», • «квадрат в парах», • «dos-a-dos», • «расческа».
V.	Танцевальные движения
1.	Работа головы, движения корпуса, работа рук
2.	<p>- комбинации на середине: приставные шаги (с plié, с ударом, выносом ноги, с разворотом корпуса по точкам зала, работа в парах и т.д.)</p> <p>- народный материал</p>
3.	Танцевальные этюды на образ
VI.	Партерная гимнастика
1.	<ul style="list-style-type: none"> • «Упражнения для стоп», • «Упражнения на выворотность», • «Упражнения на гибкость вперед», • «Развитие гибкости назад», • «Силовые упражнения для мышц живот»,

	<ul style="list-style-type: none"> • «Силовые упражнения для мышц спины», • «Упражнения на развитие шага», • «Прыжки» по VI.
	Контрольные уроки

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 года обучения:

Знать:

- определять характер музыки словами (грустный, веселый, спокойный, плавный и т.д.);
- исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно;
- правильно определять сильную долю, уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений;
- чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения;
- выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами;
- знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям;
- материал, изученный на уроке.

Уметь:

- уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры;
- начинать и заканчивать движение вместе с музыкой;
- уметь грамотно исполнять движения;
- уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка;
- уметь координировать движения рук, ног и головы, при ходьбе, беге, галопе;
- уметь ориентироваться в пространстве;
- уметь работать в паре и синхронизировать движения.

Основа классического танца:

- знать позиции ног и рук классического танца,
- усвоить правила постановки корпуса;
- уметь исполнять основные упражнения на середине зала;
- знать основные термины классического танца.

Требования к контрольным урокам:

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических навыков:

1. Уметь грамотно и музыкально исполнять: комплексные упражнения, разнообразные шаги, классический и народный материал;
2. Уметь координировать движения;
3. Знать термины классического танца;
4. Владеть изученными танцевальными движениями разных характеров и музыкальных темпов.

2 год обучения

Таблица 4

№№	Наименование тем
I.	Основы музыкальной грамоты
1.	Характер музыки. Жанры в музыке. Динамические оттенки. Музыкальный размер. Музыкальный темп. Музыкально – ритмические рисунки.
II.	Танцевальная Азбука
1.	Постановка корпуса, ног, рук и головы.
2.	Классический экзерсис, начинают изучать, лицом к станку Экзерсис у станка: 1. Позиции ног I, II, III, IV, V, VI. 2. Подготовительное положение и позиции рук: I, II, III 3. Plié (demi, grand) 4. Battements tendu: 5. Battements tendus jeté:

	Положение «passé», «relevé», положение sur le cou-de-pied
III.	Музыкально – ритмические упражнения
1.	Развернутые комбинации: марш, хлопки (комбинирование, работа по точкам класса, музыкально - ритмический рисунок, координация (+работа рук), ориентация в пространстве)
IV	Общеразвивающие упражнения
1.	<p>Движения на развитие координации, ориентации в пространстве, в комбинировании с заданиями по музыкально - ритмическому рисунку (хлопки)</p> <ul style="list-style-type: none"> • тройной, • танцевальный шаг (комбинированный с relevé, с руками), • тройной с поворотом, • на носках, каблуках, • высоко поднимая колени, • шаг с ударом каблука, • шаг на высоких полу пальцах с поджатой назад, с поднятым коленом вперед • марш, • галоп лицом со сменой ног, • подскоки, • «ножницы», • разнообразный бег (с поджатыми, с приседаниями, с паузами ит.д.)

2.	<p>Фигурное перестроение. Ориентация в пространстве (композиции на перестроения)</p> <ul style="list-style-type: none"> • «линии», • «диагональ», • «хоровод», • «шахматы», • «круг», «2 круга» и т.д., • «колоны» (1,2,3 и т.д.), • «коробочка», • «квадрат в парах» с разворотом корпуса, • «dos-a-dos», «расческа», • «змейка», • «улитка».
V.	Танцевальные движения
1.	<ul style="list-style-type: none"> - народный материал («гармошка», «припадание», притопы, «подбивка», «веревочка» и т.п., +работа рук) - танцевальные этюды (ритмический рисунок), композиции на ориентацию в пространстве (перестроения из одного рисунка в другой)
VI.	Партерная гимнастика
1.	<ul style="list-style-type: none"> • «Упражнения для стоп», • «Упражнения на выворотность», • «Упражнения на гибкость вперед», • «Развитие гибкости назад», • «Силовые упражнения для мышц живот», • «Силовые упражнения для мышц спины», • «Упражнения на развитие шага», • «Прыжки» по I ,VI.
	Контрольные уроки

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 года обучения:

Знать:

- определять: характер музыки (бодрый, веселый, печальный, грустный); темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно, подвижно), музыкальные размеры, понятия «затакт», «сильная доля», «фраза»;
- знать основные термины классического танца;
- знать название простых танцевальных шагов, а также уметь их правильно исполнить (мягкий, на полу пальцах, тройной, галоп, полька и т.д.);
- выполнять основные движения упражнений с предметами и без них подмузыку на 2/4, 4/4, 3/4;
- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменениями движения;
- знание всего изученного материала: разнообразных шагов, комбинаций, этюдов, композиций, терминологию.

Уметь:

- уметь танцевать этюды, эмоциональная выразительность.
- уметь ориентироваться на сценической площадке;
- уметь замечать свои ошибки и ошибки других учеников;
- уметь свободно и правильно держать корпус, голову в тех или иных позах, согласно выполнению движения или комбинации.

Требования к контрольным урокам:

За время обучения учащиеся должны приобрести ряд практических навыков:

1. Уметь грамотно и музыкально исполнять: комплексные упражнения, разнообразные шаги, классический и народный материал;
2. Знать термины классического танца, правила исполнения;
3. Уметь сознательно управлять своими движениями;
4. Уметь координировать движения;
5. Владеть изученными танцевальными движениями разных харак-

теров и музыкальных темпов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Ритмика», является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знания основных терминов, связанных с метром и ритмом, темпом динамикой в музыке;
- умение согласовать движения со строением музыкального произведения;
- представление о длительности нот в соотношении с танцевальными шагами;
- грамотное и музыкальное исполнение: комплексных упражнений, разнообразных шагов, классического и народного материала;
- навыки сочетания музыкально – ритмических упражнений с танцевальными движениями;
- умение эмоционально выразительно выполнять ритмические упражнения;
- ориентироваться в пространстве.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. 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 функция.

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.

5.2. Критерии оценок

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

Качество подготовки учащихся оценивается по следующей шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения (грамотное и музыкальное исполнение упражнений, знание терминологии, правила исполнения, эмоциональная выразительность, знание всего изученного материала)
4 («хорошо»)	отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами, как в техническом плане, так и в художественном (понимание своих недочетов и умение их исправить, знание материала)
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 дви-

	жений и т.д.
«2» («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия регулярных аудиторных занятий (невыполнение программных требований).
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

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.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

При организации и проведении занятий по предмету «Ритмика» необходимо придерживаться следующих принципов:

- Принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении занятий, формирование интереса в овладении танцевальными движениями и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке своих действий и к соответствующему их анализу.

Принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде движений; повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению танцевальных движений.

Принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их силам, постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от легкого к трудному, от простого к сложному.

Принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования танцевальных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и активности учащихся, определенную последовательность решения танцевально-творческих заданий.

Принцип гуманности в воспитательной работе выражает:

безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка;

глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей;

создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения.

Основными задачами работы на уроках ритмики являются:

- пробуждение интереса к музыке, музыкально-театральной деятельности;
- формирование двигательных навыков и умений;
- развитие физических данных, координации движения, пластичности, двигательной памяти, выносливости;
- формирование умений соотносить движения с музыкой;
- овладение свободой движения;
- активизация творческих способностей;
- 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 к прослушанному 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:

- классическая музыка русских и зарубежных композиторов;
- народная музыка;
- музыка в современных ритмах.

Музыкальный материал должен быть:

- доступным по форме, жанру, стилю и характеру для восприятия детьми младшего школьного возраста;
- иметь выразительную мелодию и четкую фразировку;

- быть понятным и близким по содержанию интересам детей.

VII. 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. Куш 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

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.
Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

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

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.07.
ПОДГОТОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ**

Направленность: художественная
Возраст учащихся: 7,5 - 10 лет
Срок реализации: 7 (8) лет

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна, директор,
преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василя Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по
классу театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	5
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	5
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	7
1.7. Основные методы обучения.....	8
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	8
II. Учебно-тематический план.....	9
III. Содержание учебного предмета.....	10
3.1. Сведения о затратах учебного времени.....	10
3.2. Основные требования по годам обучения.....	11
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	15
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	17
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	17
5.2. Критерии оценок.....	19
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	20
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	20
VII. Список литературы и средств обучения.....	22

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Подготовка концертных номеров» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

Учебный предмет «Подготовка концертных 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.

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Подготовка концертных номеров» (Москва, 2012 г.). М.В.Носова, заведующая театральным отделением Детской школы искусств имени Н.Г.Рубинштейна города Москвы, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства – ГИТИС, режиссер

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.

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

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы по предмету «Подготовка концертных номеров» рассчитано на 7 лет (со 2 по 8 класс).

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» на реализацию учебного предмета «Подготовка концертных номеров», составляет 462 часа максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 462 часа, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся не предусматривается, на консультации (в том числе, в счет резерва учебного времени) отводится 32 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 (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). Обучение в дополнительном (девятом) классе проходит в форме мелкогрупповых занятий от двух человек по 2 часа в неделю.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

1.5. 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 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.

1.6. 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;
- 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».

1.7. 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.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:

- специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);
- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
- видеозал;
- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- учебную аудиторию (или зал) со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;

- фонотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2 - 8 класс (по 8-летней программе)

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

9 класс (дополнительный)

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

			нагрузка		
1.	Подготовка концертных номеров	практические занятия	10	-	10
2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия	10	-	10
3.	Подготовка вступительной программы	практические занятия	10	-	10
4.	Постановка спектаклей	практические занятия	36	-	36
5.	Итого:		66	-	66
6.	Консультации	практические занятия	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		74	-	74

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную нагрузку обучающихся на аудиторных занятиях:

Срок освоения предпрофессиональной программы «Искусство театра» - 8 лет

Классы	Распределение по годам обучения						
	2	3	4	5	6	7	8
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33	33	33	33

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	2	2	2	2	2	2	2
Общее количество часов на аудиторные занятия	462						
Общее максимальное количество часов по годам (аудиторные)	66	66	66	66	66	66	66
Общее максимальное количество часов на весь период обучения (аудиторные)	462						
Объем времени на консультации (по годам)	4	4	4	4	4	6	6
Общий объем времени на консультации	32						

3.2. 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, «держат 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.

9 класс (дополнительный)

В 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.

IV. 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.

V. Формы и методы контроля, система оценок

5.1. 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.

5.2. 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.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

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

В работе над сценическими номерами, отрывками и учебным спектаклем, через творческое взаимодействие ученика и учителя этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения

позволяет педагогу максимально раскрыть творческую индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина.

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

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

Примерный репертуарный список пьес для отрывков и постановок

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

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

Жан-Батист Мольер: «Версальский экспромт», «Проделки Скапена»

Карло Гоцци: «Зеленая птичка», «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень»

Генрик Ибсен «Дикая утка»

Оскар Уайльд: «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»

А.П. Чехов «Предложение»

М. Метерлинк «Синяя птица»

Джеймс Барри «Питер Пэн»

Е. Шварц: «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»

Ю. Ким: «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте»

Д. Родари «Путешествие голубой стрелы»

Р. Орешник «Летучкина любовь»

Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»

Е. Исаева «Про мою маму и про меня»

VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании: Сб. «В помощь семье и школе». – М.: Польза, 1911
2. Вахтангов Е.Б. Сборник статей. – М.: ВТО, 1984
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. ГИТИС, 1998
4. Голубовский Б. Актер – самостоятельный художник: Методическое пособие // Я
5. Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюды. Образ: Учеб.пособие. – М., 1998
6. Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок», 1992
7. Додин Л. Путешествие без конца. – СПб: Балтийские сезоны, 2009
8. Кнебель М.О. О методе действенного анализа пьесы и роли. – Любое издание
9. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М., 1976
10. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра. Спорт, 1998
11. Островский А.Н. «О театре.» Записки, речи и письма / Общ. ред. и вступ. статья

12. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953. С. 96 – 103
13. Попов П. Театральная педагогика. О методе. Режиссура // Я вхожу в мир
14. Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: «Луч», 2001
15. Рубб А. Эстрада и актер / Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. – М.: Искусство, 2001
16. Станиславский К.С. – Моя жизнь в искусстве. – Любое издание
17. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Части 1 и 2. – Любое издание
18. Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1, 3. М., 1954–1961
19. Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953
20. Фильштинский Е. Открытая педагогика. – СПб: Балтийские сезоны, 2006
21. Фокин В. Беседы о профессии. – СПб: Балтийские сезоны, 2006
22. Чехов М.А. О технике актера. – Любое издание

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.
Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.02.УП.01. СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
И МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА**

Направленность: художественная

Возраст учащихся: 6,5 - 9 лет

Срок реализации: 8 лет

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна, директор,
преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василия Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по
классу театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	5
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	5
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	6
1.7. Основные методы обучения.....	6
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	7
II. Учебно-тематический план.....	8
1 класс.....	8
2 класс.....	9
3 класс.....	10
4 класс.....	11
5 класс.....	12
6 класс.....	13
7 класс.....	13
8 класс.....	14
9 класс.....	15
III. Содержание учебного предмета.....	15
3.1. Сведения о затратах учебного времени.....	15
3.2. Основные требования по годам обучения.....	16
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	26
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	27
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	27
5.2. Критерии оценок.....	27
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	28
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	28
6.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся.....	29
VII. Список рекомендуемой методической литературы.....	29
7.2. Список рекомендуемой методической литературы.....	29
7.1. Список рекомендуемой учебной литературы.....	33

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

Предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» имеет художественно-эстетическую направленность, ориентирован на воспитание гармонично и всесторонне развитой личности, интегрированной в систему мировой и отечественной музыкальной и театральной культуры.

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» (Москва, 2012 г.). Разработчики: Т.А.Полякова, преподаватель Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера города Москвы, Е.Л.Ушакова, преподаватель Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера города Москвы

Изучение курса данного предмета помогает выявлению наиболее творчески одарённых детей и подготовки их к поступлению в средние специальные и высшие театральные 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.

1.2. 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 1 часу.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота»

Виды учебной нагрузки	Срок обучения
	1-8 классы
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)	394,5
Количество часов на аудиторные занятия	263
Количество часов на самостоятельные занятия	131,5
Количество часов на	1

аудиторные занятия (в неделю)	
-------------------------------	--

1.4. 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 - не более 45 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю применить в учебном процессе дифференцированный и индивидуальный подходы.

1.5. 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.

1.6. 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».

1.7. 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.

1.8. 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. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная 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 нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений	урок	8	4	4
Тема 2. Маршевая музыка	урок	4	2	2
Тема 3. Музыкальная и нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 4. Народное музыкальное творчество	урок	4	2	2
Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки	урок	12	6	6
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	урок	8	4	4
Тема 7. Музыкальная терминология	урок	4	2	2
Тема 8. Темп в музыке и хореографии	урок	4	2	2
Тема 9. Музыкальные построения. Музыкальная форма	урок	8	4	4
Тема 10. Старинная танцевальная музыка	урок	4	2	2
Тема 11. Симфонический оркестр	урок	4	2	2

3 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Характер и содержание музыкальных произведений	урок	8	4	4
Тема 2. Маршевая музыка	урок	4	2	2
Тема 3. Музыкальная и нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 4. Народное музыкальное творчество	урок	6	3	3
Тема 5. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки	урок	12	6	6
Тема 6. Средства музыкальной выразительности	урок	8	4	4
Тема 7. Музыкальная форма	урок	10	5	5
Тема 8. Старинная танцевальная музыка	урок	6	3	3
Тема 9. Симфонический оркестр	урок	6	3	3

4 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятель-ная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Музыкальные жанры	урок	8	4	4
Тема 2. Марш и в оперной и балетной музыке	урок	6	3	3
Тема 3. Народное музыкальное творчество	урок	6	3	3
Тема 4. Ритм и метр - понятия, определяющие организацию и характер музыки	урок	12	6	6
Тема 5. Средства музыкальной выразительности	урок	10	5	5
Тема 6. 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

5 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
Тема 2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 3. Народное музыкальное творчество	урок	6	3	3
Тема 4. Жанры инструментальной музыки	урок	12	6	6
Тема 5. Нотная грамота	урок	10	5	5
Тема 6. Старинные танцы	урок	6	3	3
Тема 7. История театра	урок	10	5	5
Тема 8. Опера и балет	урок	8	4	4

6 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Музыка эпохи Барокко	урок	8	4	4
Тема 2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 3. Музыка эпохи Классицизма	урок	6	3	3
Тема 4. Музыкальная форма	урок	12	6	6
Тема 5. Нотная грамота	урок	10	5	5
Тема 6. 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

7 класс

Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Русская музыка: от Древней Руси до 18 века	урок	8	4	4

Тема 2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 3. Народное музыкальное творчество	урок	6	3	3
Тема 4. Творчество М.И. Глинки	урок	12	6	6
Тема 5. Творчество А.С. Даргомыжского, А.П. Бородина	урок	10	5	5
Тема 6. 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 учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Народное музыкальное творчество	урок	8	4	4
Тема 2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 3. Творчество П.И. Чайковского	урок	6	3	3
Тема 4. Русская музыка на рубеже 19-20 веков	урок	12	6	6
Тема 5. Советская музыка	урок	14	7	7

Тема 6. 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	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
Тема 1. Музыка Античности, Средневековья, Ренессанса	урок	8	4	4
Тема 2. Нотная грамота	урок	6	3	3
Тема 3. Музыкально-театральноетворчество эпохи Барокко, Классицизма	урок	6	3	3
Тема 4. Нотная грамота	урок	12	6	6
Тема 5. Музыкальное-театральное творчество эпохи Романтизма	урок	16	8	8
Тема 6. Импрессионизм в музыке	урок	6	3	3
Тема 7. 20 век: новые жанры и стили в музыке, танце, театре.	урок	12	6	6

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Нормативный срок обучения - 8 лет

Класс	Распределение по годам обучения								
	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	263								33
Общее количество часов на самостоятельную работу (по годам)	16	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Общее количество часов на самостоятельную работу	131,5								16,5
Максимальная учебная нагрузка (на весь период обучения)	394,5								49,5
Общий объем времени на консультации	18								4

3.2. 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, $\frac{3}{4}$;
- 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. Бернштейна. «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. Дезуальдо, 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.

IV. 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 театрального 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.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. 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.

3.2. Критерии оценки

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

По окончании освоения учебного предмета учащийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Текущая и промежуточная аттестации могут проходить в различных формах: в форме письменной работы на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему, тестов, интеллектуальных игр.

Таблица 3

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	полный ответ, отвечающий всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	оценка отражает ответ с небольшими недочетами
3 («удовлетворительно»)	ответ с большим количеством недочетов, а именно: нераскрыта тема, неточные знания, ошибки в изложении теоретического материала
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий

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

Контрольные оценки должны объективно отражать уровень знаний и умений каждого учащегося по данной теме.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. 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.

6.2. 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.

VII. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. Список рекомендуемой учебной литературы

1. Аверьянова, О. И. Отечественная музыкальная литература XX века. Четвертый год обучения [Текст]: учебник для детских музыкальных школ / О.И. Аверьянова. - М.: Музыка, 2005. – 256 с.
2. Аверьянова, О. И. Русская музыка второй половины XX века. Книга для чтения [Текст]: учебное пособие / О.И. Аверьянова. - М.: Росмэн, 2004. – 139 с.

3. Алеев, В.В. Музыка 1 класс [Текст]: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2013. – 64 с.
4. Алеев, В.В. Музыка 2 класс [Текст]: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2013. – 112 с.
5. Алеев, В.В. Музыка 3 класс [Текст]: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2010. – 112 с.
6. Алеев, В.В. Музыка 4 класс [Текст]: учебник / В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. - М.: Дрофа, 2010. – 80 с.
7. Бакланова, Т.И. Музыка. 1 класс [Текст]: учебник / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ, Астрель, 2011. – 128 с.
8. Бакланова, Т.И. Музыка. 2 класс [Текст]: учебник / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ, Астрель, 2010. – 128 с.
9. Бакланова, Т.И. Музыка. 3 класс [Текст]: учебник / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ, Астрель, 2012. – 144 с.
10. Бакланова, Т.И. Музыка. 4 класс [Текст]: учебник / Т.И. Бакланова. - М.: АСТ, Астрель, 2010. – 144 с.
11. Битус, А.Ф. Певческая азбука ребёнка [Текст] / А.Ф. Битус, С.В. Битус. - Минск: ТетраСистемс, 2007.
12. Брянцева, В. Н. Музыкальная литература зарубежных стран. Второй год обучения [Текст]: Учебник для детских музыкальных школ / В.Н. Брянцева.- М.: Музыка, 2007. – 184 с.
13. Великович, Э. Великие музыкальные имена [Текст] / Э. Великович. - СПб.: Композитор, 2005.-188 с.
14. Гильченко, Н.Г. Слушаем музыку вместе. Младшие классы ДМШ [Текст]: Учебное пособие / Н.Г. Гильченко. - СПб.: Композитор, 2005.-184 с.
15. Владимиров, В. Музыкальная литература. Для 4-го класса детской музыкальной школы [Текст] / В. Владимиров, А. Лагутин.- М.: Музыка, 1993.- 160 с.
16. Ермакова, О. Уроки музыкальной литературы. Первый год обучения [Текст]: учебное пособие / О. Ермакова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2012.-

186 с.

17. Камозина, О.П. Неправильная музыкальная литература. История музыки. Первый год обучения [Текст]: учебное пособие / О.П. Камозина. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2012. – 160 с.

18. Козлова, Н. П. Русская музыкальная литература. Третий год обучения [Текст]: Учебник для детских музыкальных школ / Н.П. Козлова. - М.: Музыка, 2007.-224 с.

19. Критская, Е.Д. Музыка. 1 класс [Текст]: учебник / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012. – 80 с.

20. Критская, Е.Д. Музыка. 2 класс [Текст]: учебник / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - М.: Просвещение, 2012. – 32 с.

21. Критская, Е.Д. Музыка. 3 класс [Текст]: учебник / Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. -М.: Просвещение, 2012. – 32 с.

22. Наumenко, Т.И. Музыка 6 класс [Текст]: учебник / Т.И. Наumenко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2012. – 160 с.

23. Наumenко, Т.И. Музыка 7 класс [Текст]: учебник / Т.И. Наumenко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2013. – 160 с.

24. Наumenко, Т.И. Музыка 8 класс [Текст]: учебник / Т.И. Наumenко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2011. – 144 с.

25. Наumenко, Т.И. Музыка 9 класс [Текст]: учебник / Т.И. Наumenко, В.В. Алеев. - М.: Дрофа, 2013. – 141 с.

26. Островская, Я. Музыкальная литература в определениях и нотных примерах. Первый год обучения [Текст]: учебное пособие / Я. Островская, Л. Фролова. – СПб.: Композитор, 2010.- 208 с.

27. Привалов, С. Зарубежная музыкальная литература. Конец XIX века-XX век. Эпоха модернизма [Текст]: учебное пособие / С. Привалов. – СПб.: Композитор, 2010.- 536 с.

28. Прохорова, И. Музыкальная литература зарубежных стран. Для 5 класса детской музыкальной школы [Текст]: учебное пособие / И. Прохорова. - М.: Музыка, 2001. – 128 с.

29. Прохорова И., Скудина Г. Музыкальная литература советского периода. Для 7 класса детской музыкальной школы [Текст]: учебное пособие / И. Прохорова. - М.: Музыка, 2001. – 128 с.
30. Усачева, В.О. Музыка. 1 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева.- М.: Вентана-Граф, 2012. –128 с.
31. Усачева, В.О. Музыка. 2 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева.- М.: Вентана-Граф, 2011. –128 с.
32. Усачева, В.О. Музыка. 3 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева.- М.: Вентана-Граф, 2012. –144 с.
33. Усачева, В.О. Музыка. 4 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева.- М.: Вентана-Граф, 2012. –128 с.
34. Усачева, В.О. Музыка. 5 класс [Текст]: учебник / Л.В. Школяр. В.О. Усачева.- М.: Вентана-Граф, 2012. –160 с.
35. Фролов, А. Музыкальная литература [Текст]: учебное пособие / А. Фролов. – СПб.: Композитор, 2005. – 224 с.
36. Шорникова, М. Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры. Первый год обучения [Текст]: учебное пособие / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 192 с.
37. Шорникова, М. Музыкальная литература. Развитие западно-европейской музыки. Второй год обучения [Текст]: учебное пособие / М. Шорникова. Издание второе, дополнительное. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 288 с.
38. Шорникова, М. Музыкальная литература. Русская музыкальная классика. Третий год обучения [Текст]: учебное пособие / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 286 с.
39. Шорникова, М. Музыкальная литература. Русская музыка XX века. Четвертый год обучения [Текст]: учебное пособие / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. – 256 с.
40. Шорникова, М. Семь страниц из истории русской музыки: популярные очерки о выдающихся русских композиторах [Текст] / М.

Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2011. – 282 с.

41. Шорникова, М. Десять страниц из истории музыки: популярные очерки о выдающихся композиторах разных эпох [Текст] / М. Шорникова. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2010. – 281 с.

42. Школяр, Л.В. Музыка [Текст]: методическое пособие / Л.В. Школяр. В.О. Усачева.- М.: Вентана-Граф, 2013. – 240 с.

7.2. Список рекомендуемой методической литературы

1.Алиев, Ю. Настольная книга школьного учителя-музыканта [Текст]: учебное пособие / Ю. Б. Алиев. - М.: Музыка, 2000. – 336 с.

2.Апраксина, О. Методика развития детского голоса [Текст]: Учебное пособие / О. Апраксина. - М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1983.

3. Кабалевский, Д. Как рассказывать детям о музыке [Текст]: библиотека учителя музыки / Д. Кабалевский. - М.: Просвещение, 1989. – 208 с.

4.Михайлова, М. Развитие музыкальных способностей детей [Текст]: пособие для родителей и педагогов / М. Михайлова. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с.

5.Музыкальное образование в школе [Текст]: учебное пособие / Л.В. Школяр. – М.: Музыка, 2001.

6.Разумовская, О. Зарубежные композиторы. Биографии, викторины, кроссворды [Текст]: методическое пособие / О. Разумовская. – М.: Айрис Пресс, 2008. - 176 с.

7.Сорокотягин, Д. Музыкальная литература в таблицах [Текст]: учебное пособие / Д. Сорокотягин. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. – 221 с.

8.Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие/ Л.В. Школяр, М.С. Красильникова, Е.Д. Критская и др. – М., 1998.

9. Халабузарь, П.В. Методика музыкального воспитания [Текст]: учебное пособие- 2 изд. / П.В. Халабузарь, В.С. Попов, Н.Н. Добровольская. – СПб., 2000.-175 с., нот.

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.
Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.02.УП.02. БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ**

Направленность: художественная
Возраст учащихся: 9,5 - 12 лет
Срок реализации: 3 года

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна,
директор, преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василя Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по
классу театра

г. Набережные Челны, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	4
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	4
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	7
1.7. Основные методы обучения.....	8
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	8
II. Учебно-тематический план.....	9
1 год обучения.....	9
2 год обучения.....	10
3 год обучения.....	11
III. Содержание учебного предмета.....	12
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	20
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	20
5.1. <i>Аттестация: цели, виды, форма, содержание</i>	20
5.2. <i>Критерии оценок</i>	21
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	22
6.1. <i>Методические рекомендации педагогическим работникам</i>	22
6.2. <i>Методические рекомендации по организации самостоятельной работы</i>	23
VII. Список литературы.....	24

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

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

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» (Москва, 2012 г.). Разработчик: И.Г.Андреева, искусствовед, преподаватель Московского гуманитарного университета, директор Мемориального музея-квартиры А.Н.Толстого

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.

1.2. 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).

1.3. 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.

1.4. 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).

1.5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Воспитание и развитие художественного вкуса.
3. Воспитание зрительской культуры.
4. 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.

1.6. 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».

1.7. 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).

1.8. 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;
- видеоманитофон;
- проектор и киноэкран;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;

- школьная библиотека.

II. 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	Самостоятел ьная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие	Урок	1		1
2.	Первобытнообщинный период истории развития культуры		1		1
2.1	Скифское искусство		1		1
3.	Искусство древних цивилизаций Востока		5	1	4
3.1	Искусство шумеров		1		1
3.2	Искусство Вавилона		1		1
3.3	Искусство Ассирии		1		1
3.4	Искусство Месопотамии		1		1
4.	Искусство Древнего Египта		5	1	4
5.	Искусство Древней Греции		20	8	12
5.1	Мифы и легенды Древней Греции		6	4	2
5.2	Этапы развития искусства (архаика, классика, эллинизм)		2		2
5.3	Ордерная система в архитектуре Древней Греции		4	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		5	2	3

	стилей Древнего Рима				
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 учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные 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		4	1	3

	культуры и искусства				
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

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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, заключающаяся в повседневной хозяйственной деятельности, создании простейших орудий труда, а также первых произведений искусства,

требует обращения к далекому прошлому, к процессу становления самого человека и его культуры.

Культура и искусство древних цивилизаций востока

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, Теннис, 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 на 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).

IV. 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.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. 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.

5.2. Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по следующей 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.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение по предмету «Беседы об искусстве» предполагает аудиторские и самостоятельные занятия.

Аудиторские 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.

6.2. 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.

VII. 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

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.
Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

**Предметная область
ПО.02. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.02.УП.03. ИСТОРИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Направленность: художественная
Возраст учащихся: 12,5 - 15 лет
Срок реализации: 3 года

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна,
директор, преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василя Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по
классу театра

г. Набережные Челны, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	4
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	5
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	6
1.7. Основные методы обучения.....	6
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	6
II. Учебно-тематический план.....	7
1 год обучения.....	7
2 год обучения.....	10
3 год обучения.....	13
4 год обучения.....	18
III. Содержание учебного предмета.....	20
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	35
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	36
5.1. <i>Аттестация: цели, виды, форма, содержание</i>	36
5.2. <i>Критерии оценок</i>	37
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	37
VII. Список литературы.....	39

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «История театрального искусства» обязательной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «История театрального искусства» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства², рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

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

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

² Примерная программа по учебному предмету «Беседы об искусстве» (Москва, 2013 г.). Разработчик: Разработчики: Г.А.Степанова, театровед, кандидат искусствоведения, член Союза театральных деятелей

1.2. 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).

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 (9-й класс).

1.3. Объем учебного времени и виды учебной работы

Срок обучения 8 лет

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации						Всего часов
	6		7		8		
Классы	1	2	1	2	1	2	
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)	

В 9 классе объем аудиторной нагрузки составляет 33 часа, объем самостоятельной работы – 33 часа.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

1.5. 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».

1.6. 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».

1.7. Методы обучения

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

1.8. 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. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Срок обучения 8 лет (6-8 классы)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебно го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максим альная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудит орные заняти я
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ					
1.	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		12	4	8

	<p>культуре: учено-гуманистический театр и комедия дель арте.</p> <p>Возникновение оперы.</p> <p>Комедия дель арте.</p> <p>«Золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон.</p> <p>Становление профессионального театра и драматургии в Англии.</p> <p>Шекспир.</p> <p>Французский классицизм.</p> <p>Корнель, Расин.</p> <p>Высокая комедия Мольера.</p>				
5.	<p>Театр XVIII в.</p> <p>Эпоха Просвещения.</p> <p>Особенности эстетики.</p> <p>Английская комедия. Шеридан.</p> <p>Д. Гарик - реформатор английской сцены.</p> <p>Создание английской национальной оперы. Генри Перселл.</p> <p>Французское Просвещение.</p> <p>Вольтер.</p> <p>Эволюция французской комедии. Бомарше.</p> <p>Дени Дидро «Парадокс об</p>		15	5	10

	<p>актере». Реформы Лекена. «Комеди Франсез».</p> <p>Италия. Карло Гоцци. Театральные реформы Карло Гольдони.</p> <p>Германия: Лессинг. Шиллер. Гете.</p>				
б.	<p>Театр конца XVIII в. - XIX в.</p> <p>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.</p>		12	4	8

	Оперный театр «Ла Скала»				
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ					
7.	<p>Театр на рубеже XIX – XX вв.</p> <p>Франция. Э.Золя и Р.Роллан.</p> <p>Неоромантизм Эдмонда Ростана.</p> <p>Зарождение символизма.</p> <p>М.Метерлинк. Театральные реформы Андре Антуана.</p> <p>Скандинавские страны.</p> <p>Г.Ибсен. А.Стриндберг.</p> <p>Оперное искусство на рубеже веков. Массне, Сен-Санс, Дебюсси, Равель.</p> <p>Германия. Г.Гауптман.</p> <p>Мейнингенский театр.</p> <p>Развитие искусства режиссуры.</p> <p>Отто Брам и Макс Рейнхардт.</p> <p>Оперные театры Германии.</p> <p>Вагнер. Открытие Байретского театра.</p> <p>Англия: Б.Шоу, О.Уайльд, Гордон Крэг.</p> <p>Постановочные открытия Крэга.</p> <p>Италия. Становление психологического реализма.</p> <p>Элеонора Дузе.</p>		15	5	10

8.	<p>Зарубежный театр XX в.</p> <p>Разнообразие направлений.</p> <p>Англия. Драматургия Бернарда Шоу, Джона Пристли, Джона Осборна, Гарольда Пинтера.</p> <p>Театр «Олд Вик». Актеры Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Сколфид, Майкл Рейдгрейв, Вивьен Ли.</p> <p>Королевский Шекспировский театр в Стратфорде-на-Эйвоне.</p> <p>Режиссер Питер Брук.</p> <p>Франция. Драматургия Жана Кокто, Пола Клоделя, Жана Ануя, Жан-Поля Сартра, Эжена Ионеско, Сэмюэля Беккета.</p> <p>Академические театры.</p> <p>Оперный театр «Гранд-Опера».</p> <p>Бульварные театры.</p> <p>Авангардистские театры.</p> <p>Антуан Арто, Луи Жуве, Жан Луи Барро, Жан Вилар, Жерар Филип, Мария Казарес, Марсель Марсо.</p> <p>Создание Авиньонского фестиваля.</p> <p>Германия. Эпический театр Бертольта Брехта.</p> <p>Италия. Драматургия Луиджи</p>		19,5	6,5	13
----	---	--	------	-----	----

	<p>Пиранделло, Эдуардо де Филиппо.</p> <p>Джорджо Стрелер. «Пиколло Театро».</p> <p>США. Драматургия Теннесси Уильямса, Юджина О'Нила, Артура Миллера, Эдварда Олби.</p> <p>Развитие жанра мюзикла.</p>				
9.	<p>Современный зарубежный театр: 90-е годы XX века – начало XXI века</p> <p>Драматургия: Эрик-Эмманюэль Шмитт, Мартин Макдонах и др. Том Стоппард.</p> <p>Театральные поиски Ежи Гротовского, Арианы Мнушкиной.</p> <p>Творчество Роберта Уилсона, Франка Касторфа, Кристофера Маргалера, Михаэля Тальхаймера и др.</p> <p>Режиссура Тадешу Сузуки, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др.</p> <p>Многообразие театральных поисков современных режиссеров. Театр танца Пины Бауш. Театр «Зингаро» и др.</p>		9	3	6

10	<p>История русского театра.</p> <p>Русский театр от истоков до начала XVIII в.</p> <p>Народные истоки русского театра. Театры при Алексее Михайловиче.</p> <p>Школьный театр в конце XVII в., Симеон Полоцкий. Создание государственного публичного театра в Москве.</p>		3	1	2
11	<p>Русский театр XVIII в.</p> <p>Федор Волков и создание русского профессионального театра. И.А.Дмитриевский, Я.Д.Шумский, первые русские актрисы.</p> <p>Первые русские драматурги.</p> <p>А.П. Сумароков, Я.Б. Княжнин.</p> <p>Д.И.Фонвизин «Бригадир», «Недоросль».</p>		3	1	2
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ					
12	<p>Русский театр первой половины XIX в.</p> <p>Драматургия В.А.Озерова, И.А.Крылова. Актеры А.С.Яковлев, Е.С.Семенова.</p> <p>А.С.Грибоедов. «Горе от ума».</p> <p>Русский музыкальный театр.</p>		13,5	4,5	9

	<p>К.А.Кавос, Ш.Дидло.</p> <p>Русский водевиль. Актеры водевиля. Н.О.Дюр, В.Н.Асенкова, В.И.Живокини.</p> <p>А.С.Пушкин и театр.</p> <p>Драматургия А.С.Пушкина.</p> <p>«Борис Годунов», «Маленькие трагедии».</p> <p>Н.В.Гоголь. «Ревизор», «Женитьба».</p> <p>М.Ю.Лермонтов. «Маскарад».</p> <p>И.С.Тургенев. «Нахлебник», «Холостяк», «Месяц в деревне».</p> <p>Великие русские актеры П.С.Мочалов, В.А Каратыгин, М.С.Щепкин.</p> <p>М.И.Глинка и создание русской национальной оперы.</p>				
13	<p>Русский театр</p> <p>второй половины XIX в.</p> <p>Драматургия А.Н.Островского.</p> <p>Драматургия А.К.Толстого, А.В.Сухово-Кобылина, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого.</p> <p>Малый театр. Актеры П.М.Садовский, Л.П.Никулина-Косицкая, П.М. Ленский.</p> <p>Александринский театр.</p>		7,5	2,5	5

	Актеры А.Е.Мартынов, В.В.Самойлов и др. Оперный театр. Деятельность С.И.Мамонтова и С.И.Зимины. Становление оперной режиссуры.				
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,		10,5	3,5	7

	Т.П.Карсавина, А.А.Горский, М.М.Фокин.				
15	<p>Русский театр после 1917 года и до середины 50-х годов XX вв.</p> <p>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.</p>		7,5	2,5	5
16	<p>Русский театр второй половины XX вв.</p> <p>Образование Театра «Современник». О.Н.Ефремов. Г.А.Товстоногов и БДТ им. М.Горького. Ю.П.Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке.</p>		9	3	6

	<p>Обзор творчества выдающихся режиссеров XX вв.</p> <p>Обзор основных направлений драматургии второй половины XX вв.</p> <p>Основные представления о творчестве выдающихся актеров.</p> <p>Музыкальный театр.</p> <p>Б.А.Покровский и Московский камерный музыкальный театр.</p> <p>«Геликон-опера», Московская «Новая опера». В. А.Гергиев и Мариинский театр.</p>				
17	<p>Новейший период в развитии русского театра как часть мирового театрального процесса.</p> <p>Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра, жанра мюзикла, театральный андеграунд. Интенсивность международного театрального обмена.</p>		1,5	0,5	1
	<p>Итого:</p> <p>Консультации – 2 часа</p>		148,5	49,5	99

Учебно-тематический план на дополнительный год

9 класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси мальна я учебная нагрузк а	Самост оятельн ая работа	Аудито рные занятия
18	1 полугодие История зарубежного театра				
	Франция. Театральный авангард первой половины XX века. От Антуана Арто до создателей «Картеля». Французская драматургии 30–40-х годов XX века.		4	2	2
	Германия. Экспрессионизм. Теория эпического театра Бертольта Брехта. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана». Агитационный театр.		4	2	2
	Театр Испании и Италии		4	2	2
	Театр США. Драматургия. Основные направления		4	2	2
	Питер Брук «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни». Книга П.Брука «Пустое		4	2	2

	<p>пространство».</p> <p>Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано».</p> <p>Спектакль «Слуга двух господ».</p> <p>Книга Стрелера «Театр для людей».</p>				
	<p>Ежи Гротовский. Вроцлавский театр-лаборатория. Ариана Мнушкина Театр «Дю Солей».</p> <p>От Роберт Уилсона до Тадеша Судзуки.</p>		4	2	2
	<p>Обзор основных тенденций современного театрального искусства. От Кристиана Люпыло Эймунтаса Някрошюса.</p>		6	3	3
19	<p>2 полугодие</p> <p>Русский театр второй половины XX - XXI вв.</p>				
	<p>Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века. Создание театра «Современник».</p> <p>Возникновение Театра на Таганке. БДТ имени А.М. Горького. Спектакли. Актеры театра.</p>		8	4	4
	<p>Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова,</p>		8	4	4

М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.				
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

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 год обучения

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 хороводов. 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 - величайший представитель испанской культуры, писатель и драматург. Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Кальдерон. Стилиевые 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 середины XVIII 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 Вольфганг 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. Общеευропейский 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. Преобладание в 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 театра на 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 театра XX 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 Тадэши 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 начала XVIII 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 XVII в., деятельность Симеона Полоцкого как основоположника школьного театра. Создание в 1702 году государственного публичного театра в Москве. Немецкая труппа Кунста.

Тема 11. Русский театр XVIII в.

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 театра XIX 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 театра второй половины XIX в. А.Е.Мартынов, 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.Зимины. 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 режиссеров XX в. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина и др.

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

16.5. Основные представления о творчестве крупнейших мастеров сцены М.Царева, И.Ильинского, Н.Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктуновского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т.Дорониной, О.Борисова, Ю.Толубеева, А.Фрейндлих, В.Высоцкого, О.Даля, А.Миронова, А.Демидовой, Е.Леонова, О.Янковского, И.Чуриковой и других.

16.6. Музыкальный театр. Театральная деятельность Б.А.Покровского и создание Московского камерного музыкального театра. Рождение новых музыкальных театров: «Геликон-опера», Московская «Новая опера». Деятельность В.А.Гергиева в Мариинском театре.

Тема 17. Новейший период в развитии театра в нашей стране как часть мирового театрального процесса

17.1. Сложность социальных процессов и сложность театральной жизни в 90-годы. Театр в условиях отсутствия цензуры. Развитие антрепризного театра. Развитие жанра мюзикла. Интенсивность международного театрального обмена. Театральный андеграунд.

Дополнительный год обучения

Более подробное изучение основных театральных направлений и ключевых фигур зарубежного и отечественного театра XX –XXI веков.

1 полугодие

История зарубежного театра.

Усиление роли режиссера в театре XX века. Выдающиеся режиссеры, театральные деятели и создатели театра XX века.

Франция. Театральный авангард первой половины XX века. Диапазон театрального авангарда Франции: от теоретика и практика сюрреализма Антуана Арто до создателей «Картеля» режиссеров Шарля Дюллена, Гастона Бати, Луи Жуве, Жоржа Питоева.

Французский «Бульварный театр», ориентация на «хорошо сделанную пьесу».

«Комеди Франсез» - хранитель классических традиций. Обращение к мифологии в драматургии. Переосмысление мифологического сюжета, насыщение его современными мотивами - характерная черта французской драматургии 30–40-х годов XX века, творчество Жана Жироду и Жана Ануя.

Германия. Период с 10-х годов до начала 40-х годов XX века – один из самых драматических в истории Германии. Экспрессионизм в литературе и искусстве. Характер драматургии экспрессионизма.

Возникновение «эпического театра». Теория эпического театра Бертольта Брехта - одна из вершин мирового театра XX века. «Эффект отчуждения» - способы переключения сознания зрителей из одной действительности в другую. Апелляция не к чувству, а к разуму зрителя. «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана» – знаменитые пьесы-притчи. Возникновение «эпического театра».

Создание агитационного театра Эрвина Пискатора. Введение Пискатором понятия «эпический театр».

Италия. Луиджи Пиранделло - один из создателей интеллектуального театра XX века.

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

Театр США. Драматургия Юджина О'Нила, Артура Миллера, Тенниси Уильямса. «Поэтический реализм», концепция «пластического театра» в пьесе «Стеклянный зверинец».

Режиссерское искусство второй половины XX века – начала XXI века.

Питер Брук – великий английский режиссер, теоретик и практик театра. Основные постановки, этапы творческой деятельности. Спектакли: «Махабхарата», «Гамлет» «Счастливые дни» Беккета. Книга П.Брука «Пустое пространство».

Джорджо Стрелер. Создание «Пикколо театро ди Милано». Обращение к истокам итальянского театра – комедии дель арте. Знаменитый спектакль Стрелера «Слуга двух господ».

Книга Стрелера «Театр для людей».

Ежи Гротовский – польский режиссер, педагог, теоретик театра. Театральные опыты Гротовского. Изучение мирового театра – индийского театра, пекинской оперы, японского театра «Но», «Кабуки», метода физических действий Станиславского, биомеханики Мейерхольда, трагического гротеска Вахтангова. Вроцлавский театр-лаборатория. Работа с международными актерскими группами над программой «Ритуальные искусства».

Ариана Мнушкина – французский театральный режиссер. Создание театра «Дю Солей» (Театр Солнца). Метод коллективной импровизации на основе литературного и документального текстов.

Роберт Уилсон – американский театральный и оперный режиссер, скульптор, сценограф.

Кристофер Марталер – швейцарский музыкант, режиссер. Франк Касторф – немецкий режиссер-новатор. Отстраненная позиция актеров в спектаклях, свобода владения телом.

Пина Бауш – расцвет нового жанра – театра танца. Театр танца «Вупперталь» (Германия). Новаторство сценического языка Пины Бауш. Использование элементов оперы, кино, драмы. Выстраивание пластического видения мира, драматизм постановок. Спектакли: «Гвоздики», «Кафе Мюллер», «Мойщик окон».

Тадеша Судзуки. Школа Судзуки в Того. Создание первого в Японии Международного театрального фестиваля в Того. Выдающиеся постановки: «Сирано де Бержерак» Ростана, «Царь Эдип» Софокла.

Обзор основных тенденций современного театрального искусства. Творчество Михаэля Тальхаймера, Кристиана Люпы, Томаса Остермайера, Эймунтаса Някрошюса.

2 полугодие. История русского театра

Творчество выдающихся деятелей русского театра XX века: С.Михоэлса, Н.Охлопкова, А.Д.Попова, А.Лобанова, Н.Акимова, А.Дикого, Ю.Завадского, Р.Симонова, Г.Товстоногова. О.Н.Ефремов - создатель театра-студии «Современник». Значение театра «Современник» для развития русского театрального искусства. Актеры театра «Современник»: Е.Евстигнеев, Г.Волчек, О.Табаков, И.Кваша и др. Спектакли театра: «Вечно живые» В.Розова, «Голый король» Е.Шварца.

Возникновение Театра на Таганке под руководством Ю.П.Любимова. Актеры: В.Высоцкий, А.Демидова, Н.Губенко. Спектакли театра: «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир».

Г.А.Товстоногов и БДТ имени А.М.Горького. Спектакли: «Идиот», «Мещане». Актеры театра.

Режиссерское искусство XX вв. Режиссура А.Эфроса, В.Плучека, А.Гончарова, М.Захарова, Г.Волчек, Б.Равенских, Л.Хейфеца, А.Васильева, П.Фоменко, Л.Додина. Основные спектакли.

Драматургия второй половины XX в.

Творчество В.Розова, А.Арбузова, А.Гельмана, М.Шатрова, М.Рощина, В.Розова, А.Володина, А.Штейна, А.Вампилова, Л.Петрушевской и др.

Актерское искусство М.Царева, И.Ильинского, Н.Симонова, Е.Гоголевой, М.Бабановой, Ф.Раневской, И.Смоктуновского, Е.Евстигнеева, Е.Лебедева, Т.Дорониной, О.Борисова, Ю.Толубеева, А.Фрейдлих, 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.

IV. 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.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Контроль знаний учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

5.1. 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;

5.2. 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.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Обучение по предмету «История театрального искусства» предполагает аудиторские и самостоятельные занятия.

Аудиторские 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, видеоплеер, 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.

VII. 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 Мартуруано»
26. Уильямс Т. «Стеклянный зверинец»
27. Осборн Д. «Оглянись во гневе»
28. Беккет С. «В ожидании Годо»
29. Ионеско Э. «Носорог»

История русского театра

1. Фонвизин Д.И. «Недоросль»
2. Грибоедов А.С. «Горе от ума»
3. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов»

4. Лермонтов М.Ю. «Маскарад»
5. Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба»
6. Островский А.Н. «Свои люди – сочтемся», «Бедность не порок», «Гроза», «Доходное место», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые»
7. Тургенев И.С. «Нахлебник», «Месяц в деревне»
8. Сухово-Кобылин А.В. «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»
9. Толстой А.К. «Царь Федор Иоаннович»
10. Толстой Л.Н. «Власть тьмы», «Плоды просвещения»
11. Чехов А.П. «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»
12. Горький А.М. «Мещане», «На дне»
13. Блок А.А. «Балаганчик»
14. Маяковский В.В. «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня»
15. Булгаков М.А. «Дни Турбиных»
16. Эрдман Н.Р. «Самоубийца»
17. Арбузов А.Н. «Таня», «Иркутская история»
18. Розов В.С. «Вечно живые», «В добрый час!», «Гнездо глухаря»
19. Володин А.М. «Пять вечеров»
20. Вампилов А.В. «Старший сын»
21. Петрушевская Л.С. «Уроки музыки»
22. Разумовская Л.Н. «Дорогая Елена Сергеевна»

Видеоматериалы

1. «Горе от ума» (Малый театр, режиссеры В.Иванов, М.Царев. В гл. ролях М.Царев, В.Соломин, 1977 г.)
2. «Повести Белкина. Выстрел» (Режиссер П.Фоменко 1981 г. В главных ролях Л.Филатов, О.Янковский)
3. «Страницы журнала Печорина» (Режиссер А.Эфрос, в гл. роли О.Даль, А.Миронов)
4. «Ревизор» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек, в главных ролях А.Папанов, В.Васильева, А.Миронов, Г.Менглет, 1982 год)

5. «Волки и овцы» (Малый театр, в главных ролях И.Ильинский, В.Пашенная, 1952 год)
6. «Месяц в деревне» (театр на Малой Бронной, режиссер А.Эфрос, 1983 год. В ролях Л.Броневой, О.Яковлева)
7. «Вишневый сад» (режиссер Л.Хейфец, в главных ролях И.Смоктуновский, Р.Нифонтова, Н.Гундарева, В.Соломин, Ю.Каюров, Е.Коренева)
8. «Мещане» (БДТ режиссер Г. Товстоногов, 1971 год)
9. «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (режиссер А.Эфрос, в ролях Ю.Любимов, О.Яковлева, 1973)
- 10 «Учитель танцев» (ЦАТСА, режиссер В.Канцель, в главной роли В.Зельдин, 1952 год)
11. «Укрощение строптивой» (ЦАТСА в главных ролях Л.Касаткина, А.Попов, 1961 год)
12. «Двенадцатая ночь» (театр Современник, режиссеры О. Табаков, В. Храмов, в главных ролях М.Неелова, Ю.Богатырев, А.Вертинская, К.Райкин, О.Табаков, 1978 год)
13. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (театр Сатиры, режиссер В.Плучек)
14. «Школа злословия» (МХАТ, режиссеры Абрам Роом, Н.Горчаков; в ролях О.Андровская, М.Яншин, А.Кторов, П.Массальский, 1953 год)
15. «Соло для часов с боем» (МХАТ, режиссер О.Ефремов в ролях И.Мирошниченко, М.Яншин, О.Андровская, 1974 год)
16. «Вечно живые» (театр Современник, режиссеры О.Ефремов, Г.Волчек. В главных ролях О.Ефремов, М.Неелова. О.Даль, Ю.Богатырев, И.Кваша, 1976 год)

02.28

Министерство образования и науки Республики Татарстан
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны «Детская школа искусств №7»

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
Протокол №1
от «29» августа 2023 г.,

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО
«Детская школа искусств №7»
Хаметшина О.В.
Приказ № 237 от 01.09.2023г.

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

**Предметная область
ВО.00. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ВО.01. ГРИМ**

Направленность: художественная
Возраст учащихся: 13,5 - 16 лет
Срок реализации: 2 года

Авторы-составители программы:
Хаметшина Ольга Викторовна, директор,
преподаватель высшей
квалификационной категории,
Ибрагимова Василя Раифовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории по
классу театра

СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка.....	3
1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....	3
1.2. Срок реализации учебного предмета.....	4
1.3. Объем учебного времени.....	4
1.4. Формы проведения занятий.....	4
1.5. Цели и задачи учебного предмета.....	4
1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....	5
1.7. Основные методы обучения.....	5
1.8. Описание основных условий реализации учебного предмета.....	5
II. Учебно-тематический план.....	6
1 год обучения.....	6
2 год обучения.....	8
III. Содержание учебного предмета.....	9
3.1. Сведения о затратах учебного времени.....	9
3.2. Основные требования по годам обучения.....	9
IV. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	19
V. Формы и методы контроля, система оценок.....	20
5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....	20
5.2. Критерии оценок.....	22
VI. Методическое обеспечение учебного процесса.....	24
6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....	24
VII. Список рекомендуемой методической литературы.....	25
7.1. Рекомендуемая методическая литература.....	25
7.2. Рекомендуемая литература для обучающихся и их родителей.....	26

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Грим» вариативной части учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Искусство театра» (срок реализации 8 (9) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2019 г.), на основе и с учетом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Грим» создана на основе типовой учебной программы для театральных отделений школ искусств «Грим», автор И.С. Сыромятникова (1988 г.), рассмотрена на заседании Методического совета школы (Протокол №1 от «28» августа 2019 г.), принята на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от «29» августа 2019 г.), утверждена приказом директора Школы (№ 240 от 29.08.2019 г.).

Целевая направленность учебного предмета «Грим» - ввести обучающихся в мир культуры и театрального искусства. Дать знания по теории грима, практическим навыкам и технологии гримирования. Полученные знания помогут учащимся овладеть творческим процессом работы по созданию гримерного оформления спектакля. Программа предмета «Грим» способствует расширению кругозора, воспитанию художественного вкуса, развитию трудолюбия. Культурно-воспитательная функция предмета, расширит духовное пространство ребенка, поможет познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося.

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе»

Учебный предмет «Грим» связан с другими предметами программы в области театрального искусства «Искусство театра» «Основы актерского мастерства», «Постановка сценических номеров», «История театрального искусства». Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний, в основе которых лежит умение соотносить различные жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении. Навыки, полученные в процессе обучения с другими предметам театрального направления, реализуются учащимися в конкретной творческой работе.

1.2. Срок реализации учебного предмета.

Срок освоения программы по предмету «Грим», для учащихся отделения «Искусство театра» при 8-ти летнем обучении рассчитан на 2 года (7- й, 8-й класс).

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета составляет 68 часов аудиторной учебной нагрузки, из расчета один час в неделю.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Грим» может проходить в форме мелкогрупповых занятий (от 2 до 10 человек в группе).

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Цель - обучение основам гримировального искусства и овладением навыком гримирования, как средством достижения необходимого альянса между внутренним и внешним миром желаемого образа.

Задачи:

- сформировать осмысленное отношение к гриму, как к одному из ярких средств художественной выразительности;
- научить пользоваться различными гримировальными средствами, соблюдая гигиену;
- создать благоприятные условия для развития творческих способностей учащихся и их индивидуальных особенностей;

- воспитать усидчивость, внимательность, точность, аккуратность, чувство меры;

- развитие творческих способностей, фантазии и импровизации;
- воспитание и развитие художественного вкуса.

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета

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».

1.7. Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (эскизирование, технология гримирования).

1.8. Описание материально-технических условий реализации программы учебного предмета

Средства для реализации программы

Дидактические: - наглядные и учебно-методические пособия;

- методические рекомендации;
- литература для учащихся и преподавателя.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;

- учебная мебель;
- видеомаягнитофон;
- кассеты, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков;
- школьная библиотека.

II. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учеб. занятия	Общий объем времени(в часах)		
			Теория	Практика	Всего
Введение		урок	1		1
1. Раздел «ГРИМ КАК КОМПОНЕНТ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА»					
1.1.	Из истории грима и косметики	урок	1		1
1.2.	Гримировальные принадлежности, инструменты. Гигиена грима.	урок	1		1
1.3	Профессия гример. Роль художника-гримера в спектакле. Создание сценического образа.	урок	1		1
2. Раздел «ТЕХНИКА ГРИМИРОВАНИЯ»					
2.1.	Анатомические основы грима. Мимические выражения.	урок	3	1	4
2.2.	Подготовка к гримированию отдельных частей лица.	урок	1	4	5

2.3.	Живописный прием в гриме. Схемы: старческое, худое, полное, красивое лицо.	урок	1	2	3
2.4.	Скульптурно – объемный прием гримирования	урок	1	1	2
2.5.	Прием гримирования с применением парика, растительности. Прическа и ее значение в гриме.	урок	2	2	4
2.6.	Влияние света на грим в театре, кино, на телевидении.	урок	1		1
3 Раздел. «КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИЕМ ГРИМИРОВАНИЯ»					
3.1.	Национальный грим. Расы негроидная, монголоидная, европеидная.	урок	3	2	5
3.2.	Характерный грим.	урок	1	1	2
3.3.	Характерный грим по схеме «Веселое», «Доброе», «Злое», «Печальное» лицо.	итого вый урок	0,5	2,5	3
			17,5	15,5	33
ИТОГО:			33		

Второй год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебно-го занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Теория	Практика	Всего
1. Раздел «ГРИМ И ЖАНР»					
1.1.	Грим в музыкальном театре.	урок	1	3	4
1.2.	Грим в цирковом представлении.	урок	1	2	3
1.3.	Грим на эстраде.	урок	1	1	2
1.4.	Грим в кинематографе. Роль художника – гримера в кино. Грим на телевидении.	урок	1	1	2
1.5.	Грим в драматическом театре.	урок	1	2	3
2. Раздел «РОЛЬ ГРИМА В СОЗДАНИИ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА»					
2.1.	Портретный грим.	урок	1	1	2
2.2.	Сказочный и фантастический грим в спектаклях - сказках.	урок	1	3	4
2.3.	Трансформация образа. Актеры и грим.	урок	1	1	2
3. Раздел «НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ ГРИМА»					
3.1.	Боди - арт. Аквагрим.	урок	1	2	3
3.2.	Татуировка и брэндинг.	урок	1		1
4. Раздел «МАКИЯЖ»					
4.1.	Общие сведения о макияже. Основные косметические средства. Стилиевые направления.	урок	1	2	2

4.2.	Работа над «образным» макияжем.	урок	1	1	3
Итоговый показ		контрольный урок		1	1
			12	21	33
			66		

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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

Классы	Распределение по годам обучения	
	7	8
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	66	

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

3.2. Годовые требования

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, в которые в той или иной степени взаимосвязаны друг с другом, что позволяет достичь необходимых результатов в комплексном развитии учащегося.

Содержание учебного материала

Введение

Значение грима в спектакле. Грим как компонент спектакля, раскрывающий идейно-художественный замысел драматурга, режиссера, художника, актера. Грим – средство художественной выразительности. Зависимость грима от жанра, режиссерского решения постановки. Связь грима со стилем, жанром характером представления. Зависимость грима от эпохи, манеры игры актера, оформления, способов освещения. Актеры и грим.

Раздел 1. Грим как компонент сценического образа

Тема 1.1. Из истории грима и косметики.

Объяснение термина «грим» (складка, морщинка в переводе со староитальянского). Обрядовые, религиозные празднества в первобытном обществе. Роль грима «магическая раскраска тела». Использование растительных красителей на Востоке (Китай, Япония, Индия). Символика цветов, условность рисунка. Грим в спектаклях театра Востока. Театр времен Древней Греции и Рима. Зависимость грима от сценических площадок. Маски. Материалы перемены масок. Гримы и маски в средневековом мистериальном театре. Популярность полумасок в итальянском комедийном театре «комедии дель арте». Приукрашенный нарядный грим королевского двора, отсутствие реализма, подражание моде. Развитие грима во времени, на примере скоморохов, а так же в русском профессиональном театре. Реалистические гримы актеров Малого и Александринского театров. Галерея гримов, созданных оперными певцами, их глубина, неповторимость. Гармония грима и костюма. Утверждение реалистического грима в художественном театре К.С.Станиславского.

Из истории косметики. Значение знания косметики для искусства грима. Общее между гримом и косметикой, их различие. Косметика бытовая, врачебная, гигиеническая. Косметические материалы, их применение, хранение и уход.

Тема 1.2. Гримировальные принадлежности, инструменты. Гигиена грима.

Оборудование гримировальных комнат (гримуборной, гримерки). Источники света. Рабочее место актера, стол, зеркало, свет. Набор необходимых гримировальных средств и принадлежностей.

Гигиена гримирования: последовательность процесса гримирования, а также разгримирования. Условия содержания гримировальной комнаты во время работы. Уборка помещения. Чистка и мытье инструментов.

Тема 1.3. Профессия гример. Роль художника-гримера в спектакле.

Создание сценического образа.

Роль художников-гримеров в развитии гримировального искусства. Значение грима в народных театрах, художественных коллективов, театральных студий, школьных кружков художественной самодеятельности. Сценический образ русских актеров.

Раздел 2. Техника гримирования.

Тема 2.1. Анатомические основы грима. Мимические выражения.

Знакомство со строением черепа: кости, впадины. Мышцы лица. Лицевые и мимические их работа, влияние на мимику лица. Изучение мимики, мест возможного появления морщин. Выражение: злость, радость, печаль, скорбь и т.д. Кожа лица. Определение формы и типа лица. Последовательности чтения лица. Изучение наименований частей лица.

Практическое занятие

Перерисовать рисунок черепа лицевого. Изучить собственное лицо перед зеркалом, прощупать впадины и выпуклости. Сделать грим черепа на своем лице. Краски, полутень – средства изображения выпуклых костей.

Тема 2.2. Подготовка к гримированию отдельных частей лица.

Подготовка рабочего места. Краски, инструменты, принадлежности. Нанесение на лицо общего тона. Последовательность гримирования. Изменения форм деталей лица: бровей, глаз, лба, подбородка, щек, носа.

Практическое занятие

Гримирование лица. Наложение вазелина, подготовка лица к наложению общего тона. Подбор красок, смешение их. Распределение красок на лице при помощи губки. Грим: бровей, глаз, лба, подбородка, щек, носа. Изменение формы – уменьшение, расширение, сужение.

Тема 2.3. Живописный прием в гриме. Схемы: старческое, худое, полное, красивое лицо

Техника работы с гримировальными красками. Особенность в изображении линий, полутонов, светотеней, бликов на объемном лице актера. Цветовая гамма. Теплые, холодные тона в гриме и живописи. Общие черты различия. Схемы: старческое, худое, полное, красивое лицо. Признаки старения. Цвет кожи, дряблость, морщины. «Потухший взгляд» деформация частей лица: носа, щек, подбородка, глаз. Опущение верхнего века.

Худое, полное лицо. Изучение характера лица. Подбор общего тона, нанесение краски на лицо. Распределение румян, теней. Подводка деталей лица. Особенности худого лица - заостренность, полного – округлость. Составление характеристик изображаемого персонажа.

Красивое лицо. Значение цвета. Подбор красок. Составление общего тона. Строение форм лица, расположение румян. Значение прически. Замена грима бытовой косметикой. Тени, помада, карандаши, туши, блеск.

Практическое занятие

Изучение старческого, худого, полного, красивого лица. Составление характеристики. Подбор цветовой гаммы. Нанесение общего тона, работа над формой деталей лица. Применение парика, растительности, накладных ресниц.

Тема 2.4. Скульптурно – объемный прием гримирования

Отличительные черты скульптурно-объемного приема. Положительные и отрицательные черты скульптурно-объемного приема. Материалы. Мاستика гуммозная. Дополнительные материалы, создающие объемность и выразительность. Создание шишек, бородавок, шрамов и т.д. Пластические

детали их изготовление в цехах киностудии. Применение, хранение, уход, чистка.

Практическое занятие

Применение и гримирование пластических деталей: шрамы, бородавки и т.д.

Технология нанесения грима на тот или иной дефект: шрам, рубец, ссадина, синяк. Степень заживления. Цвет. Естественность, правдоподобность.

Тема 2.5. Прием гримирования с применением парика, растительности.

Прическа и ее значение в гриме

Роль и значение парика и растительности в гриме. Надевание парика прикрепление. Виды париков. Передача при помощи парика, бород, усов, бакенбард возрастных особенностей, национальности, социального положения, эпохи, личных вкусов, характера, моды. Хранение парика.

Растительность готовая. Растительность, сделанная своими руками. Применение и прикрепление. Изображение растительности живописным приемом.

Изучение овала лица, выбор прически с учетом индивидуальных особенностей. Прическа и грим – элементы декоративного решения сценического образа. Элементы прически – локоны, косы, шиньоны.

Практическое занятие

Надевание и закрепление парика женского и мужского. Наклейка усов, бород, бакенбардов, готовых комплектов. Изготовление усов, бакенбардов, бровей из меха.

Завивка волос, укладка волос в прическу, декорирование. Прикрепление к голове накладных кос. Надевание и закрепление головных уборов: шляп, косынок, лент, бантов, перьев, бижутерии.

Тема 2.6. Влияние света на грим в театре, кино, на телевидении

Световая аппаратура. Цветовая гамма. Освещение рабочего места актера. Изменение цвета лица под действием светофильтра.

Раздел 3. Комбинированный прием гримирования

Тема 3.1. Национальный грим. Расы негроидная, монголоидная, европеоидная

Расы. Расовые признаки. Цвет кожи, строение лицевого черепа, форма глаз, носа, скул, цвет волос. Типичность национальных черт. Понятие «народность», «нация». Роль прически и растительности в национальном гриме. Роль грима в исполнении национальных особенностей рас.

Негроидная раса. Этнические черты. Характеристика деталей лица: приплюснутый нос, мясистые губы. Цвет кожи (тёмно-лиловый, коричневый, чёрно-зелёный, фиолетово-коричневый).

Подбор цветовой гаммы и смешивание цветов грима для необходимого оттенка кожи. Увеличение носа, губ. Блики. Использование тёмной пудры, серег, колец, париков.

Монголоидная раса (монгол, китаец). Этнические черты. Детали лица. Формы глаз, носа, губ. Цвет кожи. Скулы. Различие и сходство между негроидной и монголоидной расой.

Последовательность гримирования. Подбор общего тона. Увеличение скул, крыльев носа. Изменение формы глаз, носа, губ. Блики. Фиксация пудрой. Применение усов, парика, костюма, как дополнение к образу.

Из истории древнего японского театра. Японская классическая маска.

Подбор общего тона. Маскировка бровей и губ. Изменение формы глаз, бровей и губ. Ограниченность цветовой гаммы (красный, черный, белый). Сложность и неповторимость японских причёсок с использованием различных шпилек, цветов, украшений.

Практическое занятие

Подбор иллюстративного материала. Изучение этнографических черт. Нахождение общего тона кожи. Грим с проработками деталей лица согласно национальным признакам. Использование подтяжек, наклеек. Изучение форм причёсок, зарисовка силуэта.

Европеоидная раса

Этнические данные. Характеристика внешности, общность, отличительные признаки. Представители народов России. Характеристика лица определенной национальности. Подбор иллюстраций. Ознакомление с бытом, нравами, костюмом. Составление письменной характеристики образа национального грима (по пьесе) с учетом ремарок автора.

Тема 3.2. Характерный грим.

Особенности характерного грима. Отражение внутренней сущности во внешности человека. Социальные и биологические факторы формирующие тип человека. Профессиональные отличия. Общественное положение, род занятий, возраст, личные привычки, вкус. Влияние болезни на внешний вид.

Характер лица актера. Мимические выражения. Мимическая подвижность лица исполнителя. Нахождение типичных черт характера в лице исполнителя. Средства, которые способствуют выявлению и приближению главных черт лица исполнителя к требованиям типичных черт сценического характера.

Практическое занятие

Использование иллюстративного, наглядного материала в работе над гримом. Работа с иллюстрациями. Ознакомление с литературным материалом. Составление условной анкеты образа как необходимого условия для создания характерного грима.

Тема 3.3. Характерный грим по схеме «веселое», «доброе», «злое», «печальное» лицо

Показ мимических выражений. Схемы: доброе - злое, веселое – грустное. Изучение состояний мышц лица. Грим с применением живописного, скульптурно-объемного приемов.

Практическое занятие

Составление характеристики сказочного персонажа для использования грима «веселого» и «злого» лица. Условные показатели «веселого» лица: светлый общий тон, веснушки, приподнятые брови, уголки глаз и губ.

Условные показатели «злого» или «грустного» лица: бледный общий тон, сдвинутые брови, уголки глаз и губ опущены.

Второй год обучения

Раздел 1. Грим и жанр

Тема 1.1. Грим в музыкальном театре

Роль грима в музыкальном спектакле. Особенности грима в опере, оперетте, балете, мюзикле, детском музыкальном театре. Зависимость гримировального процесса от сценической площадки (удаленности зрительного зала от сцены). Обобщение черт в гриме, отсутствие мелкой детализации. Яркость, буффонность, красочность, детализации.

Практическое занятие

Просмотры спектаклей: оперы, балет, мюзикл, обсуждение работы по гриму, прическам.

Тема 1.2. Грим в цирковом представлении

Особенности грима. Зависимость грима от жанра представления. Грим-Белого и Рыжего клоунов. Яркость, красочность, буффонада в гриме клоунов. Фантастичность, приукрашенность в гриме исполнителей номеров.

Практическое занятие

Просмотр видеоматериала работы клоунов на профессиональной арене, работа гримеров. Цирки мира. Эскизы на бумаге. Пробы грима с учетом характера клоуна (печального, веселого) или другого персонажа. Подбор общего тона. Маскировка губ и бровей. Гримирование в соответствии с эскизом, фиксация пудрой. Использование париков, головных уборов, носов, костюмов.

Тема 1.3. Грим на эстраде

Особенности грима. Зависимость грима от жанра представления. Яркость, красочность, буффонада в гриме. Просмотр фото и видео материала об артистах эстрадного жанра.

Практическое занятие

Просмотр видеоматериалов. Подготовка творческих сообщений и презентаций об артистах эстрадного жанра.

Тема 1.4. Грим в кинематографе. Роль художника – гримера в кино. Грим на телевидении

Из истории создания кинематографа. Специфика кинопроизводства. Этапы развития кинематографа. Немое и звуковое кино. Роль грима, его специфические особенности. Грим актеров зарубежного кино. Гримы и их сложность.

Грим на телевидении. История развития телевидения Специфика работы. Общность грима на телевидении и в кино. Четкость, точность в работе.

Практическое занятие

Посещение кино, Свердловской киностудии, просмотр кинофильма.

Разбор работы по гриму.

Тема 1.5. Грим в драматическом театре

Роль грима в драматическом спектакле. Жанры спектаклей. История театрального грима. Грим в детском театре. Роль грима в спектакле сказки, его отличие от реалистического грима в спектакле.

Практическое занятие

Ознакомление с литературным материалом. Составление условной анкеты образа как необходимого условия для создания сценического образа.

Раздел 2. Роль грима в создании сценического образа

Тема 2.1. Портретный грим

Изучение портрета. Сбор иллюстративного материала. Грим образа с учетом сходства. Составление «паспорта», определение возрастных, национальных особенностей, черт характера, индивидуальных особенностей, психологического состояния. Использование париков, растительности, скульптурно-объемного приема в гриме.

Практическое занятие

Изучение портретов. Сбор иллюстративного материала. Яркие роли в кино, спектаклях. Подготовка сообщений.

Тема 2.2. Сказочный и фантастический грим в спектаклях – сказках

Различия фантастического и сказочного грима. Просмотр видеоматериала с разновидностями грима этих персонажей. Отличительные особенности и разновидность грима персонажей.

Практическое занятие

Эскизы на бумаге. Пробы грима с учетом характера. Подбор цветовой палитры. Возможное изменение всех частей лица. Использование дополнительных материалов: наклеек, гуммоза, головных уборов, париков, различных причесок.

Тема 2.3. Трансформация образа. Актеры и грим

Изменение внешности при помощи грима в театрах: древней Греции, средневековья, Кабуки, кинематографе, детских спектаклях. Актеры и роли.

Практическое занятие

Просмотр видеоматериалов. Подготовка творческих сообщений и презентаций об артистах в кино и спектаклях.

Раздел 3. Новые направления в современном искусстве грима

Тема 3.1. Боди - арт. Аквагрим

История, виды, краски – экзотического, авангардного вида искусства.

Практическое занятие

Варианты использования декоративной росписи спектр применения. Разработка основной идеи. Разновидности рисунка, росписи. Применение живописного приема. Смешивание различных цветов для получения полутонов. Подбор цветовой гаммы образа. Создание образа на бумаге (эскизы, рисунки).

Тема 3.2. Татуировка и брэндинг

История, разновидности, технология, рисунки для сюжета. Перманентный макияж.

Раздел 4. Макияж

Тема 4.1. Общие сведения о макияже. Основные косметические средства. Стилиевые направления.

Понятие макияж. Работа визажиста и стилиста. Модные тенденции. Основные приемы макияжа. Основные косметические средства. Стилиевые направления в макияже.

Практическое занятие

Рассмотрение нескольких приемов наложения макияжа. Натуральный макияж. Вечерний макияж. Последовательность его наложения.

Тема 4.2. Работа над «образным» макияжем.

Принципы работы над образным макияжем. Его сходство со сказочным гримом в спектаклях.

Практическое занятие

Подбор и изучение иллюстративного материала. Изучение анатомического строения особенностей лица и мимических выражений. Практический процесс работы над образным макияжем.

Итоговый урок

Творческий показ с применением практических знаний полученных за два года обучения или участие в спектакле, театральном конкурсе, концерт-ной программе, театрализованном представлении с применением грима.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного предмета «Грим», который предполагает формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:

Дать основные теоретические понятия:

- истории грима и косметики;
- техники гримирования;
- анатомические основы грима;
- приемы гримирования;
- грим и жанр;
- роль грима в создании сценического образа;
- характерный, национальный, портретный грим.

- новые направления в современном искусстве грима;

По окончании курса обучения учащиеся должны:

Знать:

- основную терминологию по предмету;
- различные способы гримирования;
- правила пользования техническими средствами и гримировальными принадлежностями;

принадлежностями;

- гигиену грима;
- влияние света на грим в театре, кино, телевидении.

Уметь:

- грамотно организовать свою работу во времени;
- правильно определять по литературному произведению, спектаклю,

гриму, прически, костюму, культурно-историческую эпоху;

- ассоциативно и образно мыслить;
- ориентироваться в культурном пространстве;
- находить соответствие создаваемого внешнего образа внутренним

миром персонажа;

- обладать образным видением;
- воплощать разнообразные идеи в предлагаемые образы;
- разрабатывать основную идею и работать над эскизом;
- правильно подобрать необходимую цветовую гамму соединяя

цвета, добиваясь нужного оттенка, полутона, тона;

- самостоятельно наносить грим, соблюдая все этапы технологии

нанесения;

- анализировать творческие работы своих товарищей.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

5.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В качестве средств контроля успеваемости используются устные опросы, тестирование, практические занятия, и творческие показы.

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

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце изучения раздела (темы) в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Грим».

По окончании учебного года выставляются оценки, соответствующие целям и задачам программы «Грим» и ее учебному плану.

Завершает учебный предмет итоговый показ или участие в мероприятии, с применением грима.

Требования к показу:

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения.

Уметь:

- владеть живописными приёмами грима и средствами декоративной косметики;
- работать с литературным материалом для составления условной анкеты образа;
- находить соответствие создаваемого внешнего образа актера с внутренним миром персонажа;
- разрабатывать основную идею грима и работать над эскизом;
- использовать дополнительный материал: наклейки, головные уборы, парики, различные прически;
- подбирать костюм, для персонажа используя знания истории грима и жанров;
- самостоятельно нанести грим, соблюдая все этапы технологии нанесения.

Знать:

- этапы работы над эскизированием;
- цветовую палитру и уметь грамотно ее подобрать и составить;
- возможное изменение всех частей лица;

- основные этапы технологии нанесения грима;
- профессиональную терминологию;
- основные схемы грима, характерного, сказочного грима;
- назначение грима в создании различных театральных образов от реалистических, до сказочно-фантастических.

Владеть:

- различными средствами и приёмами грима: а) живописным;
- б) пластическим (различные накладки);
- выполнением грима по схемам;
- умением переходить на конкретные образы, ориентируясь на уже созданные образцы грима по фотографиям из книг, альбомам, репродукциям портретного искусства (живописи, графики).

5.2. Критерии оценок

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале и зачетной системе, а так же оценочного суждения. Оценить работу учащегося одним только баллом практически невозможно. Словесная оценка позволяет раскрыть перед учащимся динамику результатов его творческой деятельности, проанализировать его возможности. Оценочное суждение сопровождает любую оценку в качестве заключения по существу работы, раскрывая как положительные, так и отрицательные стороны, а так же способы устранения недочетов и ошибок.

Характеристика, которую дает педагог своему обучающемуся, должна стать определяющей. В характеристике учитываются следующие моменты:

1. возраст учащегося, класс;
2. степень заинтересованности в учебе;
3. степень сложности исполняемой работы;
4. оценка самой работы;
5. общее впечатление;
6. степень выполнения поставленной задачи, анализ причин неудачного выступления;

7. трудолюбие аккуратность, внимательность.

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

Качество подготовки учащихся оценивается по следующей шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
«5» («отлично»)	разрабатывать основную идею и работать по ранее выполненному эскизу; знать цветовую палитру и уметь грамотно ею пользоваться; возможное изменение нужных частей лица; уметь использовать дополнительный материал: наклейки, головные уборы, парики, различные прически; самостоятельно нанести грим, соблюдая все этапы технологии нанесения.
«4» («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в данном направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере.
«3» («удовлетворительно»)	слабая теоретическая и практическая подготовка, присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, безынициативность;
«2» («неудовлетворительно»)	непонимание материала, отсутствие теоретической и практической подготовки, пропуск занятий по неважной причине, отсутствие интереса к предмету.
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Обучение предмету «Грим», предполагает аудиторные и творческие показы. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических занятий. На лекциях обучающиеся приобретают теоретические знания на практических занятиях технологию и навыки гримирования на показах творческие навыки и умения самостоятельно работать.

Организация самостоятельной работы обучающихся должна быть направлена на:

- выполнение домашнего задания;
- просмотры художественной литературы, изучение кратких энциклопедий об искусстве, театре и т.д.;
- просмотр документальных, художественных фильмов, фильмов о жизни и творчестве отдельных актеров, режиссеров, артистов, музыкантов и т.п.
- прослушивание музыкальных произведений;
- посещение театров, кинозалов, творческих показов: визажистов, парикмахеров, стилистов и т.п.;
- написание докладов, рефератов, кратких сообщений по истории грима, косметики и других тем программы;
- подготовку презентаций по отдельным художникам, актерам, стилям, произведениям (самостоятельный отбор материала, подборка видео и аудио ряда, обобщение всего выбранного материала, представления готового материала);
- формирование умения работать в группе, паре и т.д.

VII. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. Рекомендуемая методическая литература

1. Голубовский Б.Г. Путь к спектаклю.- М.:ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2005. - 144с.
2. Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности
/Раиса Владимировна Захаржевская. – 3-е изд., доп. – М.:РИПОЛ классик, 2008. 288с.:ил.
3. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Мн.: Современ. литера- тор, 2004. – 496с.
4. Литературно-музыкальный альманах №6,1999г.,- Молодежная эстрада
5. Программа педагогов/ФГОУ Всероссийский детский центр «Океан»; (под общей редакции Э.В.Марзоевой).-Владивосток: Всероссийский детский центр «Океан»; Дальнаука, 2008. – 252с.
6. Полная энциклопедия Жизнь и здоровье женщины Издательский дом АНС ОЛМА – ПРЕСС - М. 2003 том 1, 2
7. Ситнов Д., Снежницкий Л., Малыгина И. Грим и костюм в современ- ном спектакле. – М. «Искусство» 1963г.
8. Станиславский К.С Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1983г.- (424с.,40л., 1л. портр.)
9. Сыромятникова И. Искусство грима и макияжа. – Издательский дом «Рипол классик»- М., 2004. – 272 с.: ил.
10. Сыромятникова И. Технология грима. – М. «Высшая школа» 1991. – 175с.: ил.
11. Шухмина Т.М. Грим. – Государственное издательство культурно-просветительской литературы - М.,1956г.
12. Шаляпин Ф. Маска и душа: (Литературное наследство).- Алма-Ата: Онер, 1983. – 424с.

13. Шикилина Л.Б. Люди и народы: справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. – 64с.

14. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М. Педагогика, 1990. 416с.: ил.

15. Энциклопедический словарь юного музыканта составитель В.В.Медушевский, О.О.Очаковская. – М. Педагогика, 1985. – 352с., ил.

7.2. Рекомендуемая литература для обучающихся и их родителей

1. Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности /Раиса Владимировна Захаржевская. – 3-е изд., доп. – М.:РИПОЛ классик, 2008. 288с.: ил.

2. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. – Мн.: Современ. литератор, 2004. – 496с.

3. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1983. – 424с.

4. Сыромятникова И. Технология грима. – М. «Высшая школа» 1991. - 175с.: ил.

5. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М. Педагогика, 1990. – 416с.: ил.

6. Энциклопедический словарь юного музыканта составитель В.В.Медушевский, О.О.Очаковская. – М. Педагогика, 1985. – 352 с., ил.