

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М. А. БАЛАКИРЕВА
Г. О. ТОЛЬЯТТИ**

«РАССМОТРЕНО»

на заседании
Методического совета
Протокол № _____
От _____

«СОГЛАСОВАНО»

заместитель директора
по УР

«УТВЕРЖДАЮ»

директор

приказ № _____
От _____

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

**«ПОСТАНОВКА СЦЕНИЧЕСКИХ НОМЕРОВ»
срок обучения 3 года**

составитель Белосова Лариса Анатольевна

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая предметная общеразвивающая образовательная программа «Постановка сценических номеров» является составной частью комплексной общеразвивающей программы в области театрального искусства «Искусство театра» с минимальными объемами учебного времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства.

Программа разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели:

- привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию, воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности, формирование устойчивого интереса к творческой театральной деятельности;
- художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально - исполнительских знаний, умений и навыков;
- воспитание творчески мобильной личности, способной к успешной социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- выявление одарённых детей в области театрального искусства, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребёнка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы на обучение по предпрофессиональной программе;
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и создание условий,

способствующих освоению ими образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении;

- создание социокультурной общности участников процесса инклюзии посредством театральной деятельности

Задачи:

1. Знакомство учеников с театром как видом искусства и формирование интереса к искусству театра.
2. Обеспечение учащихся постоянной сценической практикой.
3. Выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребёнка.
4. Устранение мышечных напряжений и психофизических зажимов.
5. Воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической выносливости и работоспособности.
6. Обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков.
7. Воспитание самодисциплины, коммуникативности, чувства ответственности и культуры общения.
8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ
 - обеспечение доступности дополнительного образования;
 - формирование навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности посредством театральной деятельности;
 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по образовательным вопросам.
9. Обучить:
 - основам техники безопасности при нахождении на сценической площадке;
 - умению использовать выразительные средства и технические навыки для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);

- умению ориентироваться и действовать в сценическом пространстве, органично и естественно существовать на сцене;

10. Развить:

- 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;
- формулировать свои мысли;
- анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя;
- дикцию;
- владение средствами пластической выразительности;
- навыки участия в репетиционной работе;
- навыки публичных выступлений;
- навыки общения со зрительской аудиторией в условиях

театрального представления;

- эмоциональную сферу личности ребенка;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- партнерские отношения в группе на основе взаимного уважения,

взаимопонимания, сочувствия;

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

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Учебный предмет «Постановка сценических номеров» - это репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами профильных предметов, который объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения предметов: основы актёрского мастерства, художественное слово, вокальный ансамбль и т.д.

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.

Поскольку общеразвивающая образовательная программа «Искусство театра» на первый план выдвигает решение задач личностного развития каждого конкретного учащегося, приоритетной для преподавателя в ходе реализации данной программы является направленность педагогической деятельности на обеспечение духовно – нравственного развития ребёнка средствами театрального искусства.

Осуществление настоящей общеразвивающей программы сопровождается активным поиском и применением современных способов, форм, приёмов привлечения и активизации обучающихся:

- эффективных методик
- эффективных современных педагогических технологий
- мультимедийных пособий

В процессе работы интенсивно используются информационные и творческие возможности интернета, библиотек, фонотек, концертно – выставочных, театральных центров и залов и т.д.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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 являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального исполнительства.

ВОЗРАСТ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НА КОТОРЫХ РАССЧИТАНА ПРОГРАММА

Программа рассчитана на обучающихся, поступающих в школу в возрасте 7-9 лет.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данная программа рассчитана на 3 года обучения.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Форма обучения по данной программе – очная. На основании положения «Об организации дистанционного обучения в МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева г. о. Тольятти в отдельные периоды времени» освоение учебного предметов и курсов возможно с использованием **дистанционной формы обучения**.

**ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

В соответствии с учебным планом, на предмет «Постановка сценических номеров» отводится 136 часов в год, из расчета - 4 часа в неделю.

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Вид учебной работы (нагрузки)	Затраты учебного времени						Всего часов
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		
Количество уч. недель	16	18	16	18	16	18	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	204
Самостоятельная работа	16	18	16	18	16	18	102
Максимальная учебная нагрузка	48	54	48	54	48	54	306

СВЕДЕНИЯ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ

Занятия по предмету «Постановка сценических номеров» предусмотрены 2 раза в неделю по 1 часу (40 минут).

**СВЕДЕНИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ**

Реализация учебного плана по предмету «Подготовка сценических номеров» проводится в форме мелкогрупповых и групповых занятий. Максимальное количество учащихся в группе – 14 человек.

**ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта.

Минимально необходимый для реализации в рамках программы «Постановка сценических номеров» перечень аудиторий и материально-технического обеспечения включает в себя:

- просторное, светлое помещение, оснащенное необходимым оборудованием (фортепиано, осветительные приборы, музыкальная и компьютерная техника, стол, стулья, большие кубы, театральные ширмы), пригодное для проведения репетиций;
- дополнительное помещение для хранения театрального реквизита, гримерных принадлежностей, костюмов и декораций;
- театральный зал, оборудованный световой и звуковой аппаратурой для сценических показов;
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- школьная библиотека.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (для каждого года обучения)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоя- тельная работа	Аудиторные занятия
1.	Подготовка концертных номеров	практические занятия	27	9	18

2.	Подготовка конкурсных номеров	практические занятия	15	5	10
2.	Постановка спектаклей	практические занятия	60	20	40
3.	Итого		102	34	68

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 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 конкурентноспособности 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 актёрскому мастерству,
- концертмейстер.
- художник-декоратор

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.

- Выбор материала должен осуществляться в соответствии с возрастом и способностями учащихся;
- Читка пьесы. Работа над текстом и сценической речью имеет большое значение в процессе подготовки учебного спектакля.

Непосредственно работа над текстом роли начинается на этапе действенного анализа пьесы. Навыки освоения авторского текста формируются во время застольного периода, когда происходит естественное запоминание текстового материала и продолжается на репетиционной площадке.

Домашняя работа над текстом не должна сводиться к заучиванию и зазубриванию слов, фраз и предложений. Сценическое слово неразрывно связано с целым рядом элементов актерского мастерства. В домашней работе

над текстом роли необходимо помнить об актерских задачах и логике действий персонажа.

- Создание спектакля требует режиссерского замысла и решения.

Все выразительные средства – и художественное, и музыкальное оформление спектакля, и игра актеров должны соответствовать режиссерскому замыслу и быть единым целым.

На этом этапе учащимся надо дать почувствовать себя не только актерами, но и режиссерами, проявить фантазию, интеллект и найти свою «точку зрения».

Формируя режиссерский замысел, следует ответить на ряд вопросов:

О чем пьеса, отрывок (сцена)?

Какое главное событие?

Есть ли еще события, и какие?

Где происходит действие?

Когда это происходит?

Что происходит?

Кто действует?

К чему стремятся действующие лица? Чего они добиваются?

Какие препятствия стоят на пути героя (героев) к цели?

В процессе постановочной работы режиссер должен увлечь, «заразить» актеров своим видением будущего спектакля и трактовкой пьесы.

- Разбор пьесы.

Анализируя драматургический (литературный) материал, следует задать учащимся следующие вопросы:

Каких героев следует считать главными, каких - второстепенными?

К чему стремятся главные герои? Каковы их поступки?

Какие препятствия возникают на пути героев к достижению цели?

Кто из героев вызывает сочувствие, сострадание, симпатию, а кто – антипатию, неприязнь, и почему?

С кем из персонажей себя ассоциируют и соотносят учащиеся и чью

жизнь хотели бы прожить?

Какое главное событие произведения, влияющее на ход всей пьесы?

О чем это произведение, и какова его главная мысль?

На этом этапе можно начать знакомство учащихся с учением К.С.Станиславского *о сверхзадаче* как главной цели существования исполнителя в обстоятельствах пьесы, роли и сквозном действии как ступеням к выполнению сверхзадачи артиста-роли. При разборе отрывка вместе с учащимися также при помощи наводящих вопросов нужно определить *главное событие, основной конфликт, сквозное действие, контрдействие*.

В качестве домашней и самостоятельной работы учащимся дается задание изучить литературу об авторе произведения, о времени и месте действия, найти и проанализировать иллюстративный материал. В этот период важно привить учащимся навыки грамотной работы над текстом и стремление к самостоятельному изучению и осмыслению драматургических и литературных произведений.

- Распределение ролей происходит на этапе разбора произведения и корректируется в процессе репетиций.
- Действенный анализ пьесы. Событийный ряд. Работа над ролью начинается уже на стадии разбора произведения. Этот период называют «застольным», так как работа происходит за столом с текстом в руках. На этом этапе происходит подробный анализ поступков персонажей пьесы, определение основного конфликта, сквозного действия, контрдействия и сверхзадачи.

Особое внимание уделяется главному событию пьесы и построению ее событийного ряда.

- Этюды к спектаклю. Прежде, чем начать собственно постановочный процесс, необходимо разбить пьесу на эпизоды и приступить к работе над этюдами по *эпизодам*. позволяют осуществить поиск выразительных средств, найти интересное решение каждой сцены, мизансцены. Удачно найденное

следует «зафиксировать» и на этой основе «строить» будущий спектакль.

Так же рекомендуется этюдная работа *по событиям* на тему: «*Что бы я делал в подобной ситуации*». Ведётся поиск ярких оценок, органичности поведения и других интересных находок. Определяется сквозное действие, конфликт, актерские задачи, образное и пространственное решение сцены.

- Репетиция (от лат. *repetite* – повторение) – основная форма работы по созданию спектакля. Занятия по подготовке учебного спектакля проходят в форме уроков-репетиций, на которых происходит и объяснение новых элементов актерской техники и постановочная работа в целом. Весь репетиционный период условно следует разделить на несколько этапов, помимо «застольного периода»:

рабочий репетиционный период в классе с выгородкой;

репетиции на сцене, частично с декорациями и костюмами (прогоны);

технические репетиции (установка декораций, света, звуковой аппаратуры, примерка костюмов и т.д.);

монтажные репетиции (если перестановки элементов декораций, мебели происходят с участием актеров);

прогоны (сцен, актов, спектакля в целом) и генеральная репетиция при полном музыкальном, звуковом, шумовом и художественном оформлении.

В процессе репетиций постепенно появляются зримые очертания сцены, ее нерв и темпо-ритм. Происходит создание и уточнение мизансценического рисунка, конкретизация сценической обстановки, разучивание музыкального материала, постановка танцев, пластики и т. д. в зависимости от жанра и идеи режиссера.

- Грим. Научить юных актеров простейшим приемам и навыкам гримирования - одна из задач преподавателя.

Грим наносится на завершающей стадии создания сценического образа. Театральный грим отличается от бытовой косметики своим качеством и более яркой палитрой. К гримировальным принадлежностям относятся: гримировальный набор, тональный крем, косметический вазелин, помада,

пудра, кисти, бумажные салфетки, средства для снятия грима.

В случае отсутствия профессионального грима можно воспользоваться обычной косметикой: тенями, помадой, карандашами для обводки. Главное условие – чтобы средства для нанесения грима были индивидуального пользования и хранились в надлежащем порядке.

Последовательность нанесения грима такова:

очистить кожу лица косметическим молочком или как следует умыться;

нанести косметический вазелин или жирный крем;

нанести тональный крем (собственно грим);

проработать детали (высветлить и затемнить отдельные части лица);

обвести тонкой линией губы и веки;

припудрить лицо пуховкой или большой кистью;

по окончании спектакля снять грим при помощи ватного тампона или косметических салфеток специальным очищающим средством.

Условно грим можно разделить на следующие виды:

грим эстрадный (подобный обычному макияжу);

грим характерный (сюда же можно отнести создание образа зверей и сказочных персонажей);

грим абстрактный (ропись типа «боди-арт»).

Грим должен соответствовать характеру и образу персонажа и сочетаться со сценическим костюмом героя. Поиск нужного грима может занять не один день.

Окончательный вариант грима фиксируется и проверяется на прогонных репетициях.

Несмотря на то, что дети (особенно девочки) любят гримироваться и экспериментировать с гримом, не стоит этим увлекаться. Пользоваться гримом в условиях детского театрального коллектива желательно минимально.

- Декорации, костюмы, реквизит.

Декорации, костюмы и реквизит создают художественное оформление

спектакля и являются его неотъемлемой частью.

В профессиональном театре эскизы декораций, костюмов и реквизита создает художник-постановщик в соответствии с замыслом режиссера. Иногда эту работу делят между собой художник по сценографии и художник по костюмам. Затем задуманное художником (художниками) воплощается в постановочных театральных мастерских под авторским надзором.

В детском театральном коллективе художественное оформление спектакля ложится порой непосильным грузом на плечи руководителя этого коллектива, который он пытается разделить с родителями участников спектакля и администрацией образовательной организации.

Чтобы работа над художественным оформлением спектакля превратилась в увлекательное интересное дело, надо привлечь на начальном этапе всех потенциальных участников (учащихся, родителей, администрацию) и увлечь их творческой составляющей этой работы, то есть самым замыслом спектакля или сформировать этот замысел сообща. Желательно, чтобы в образовательной организации были некие базовые составляющие декораций (театральные ширмы, кубы, большие картонные коробки), костюмов (трико, платья, фраки, плащи, накидки и т.д.). Необходимые детали костюма и реквизит учащиеся могут сделать самостоятельно или с помощью родителей: обклеив упаковочную коробку разноцветной бумагой, украсив лентами и пуговицами, превратить ее в королевскую шкатулку: из полиэтиленовых салфеток или скатерти под «кружево» смастерить воротник королевского платья, украсить накладными деталями обычную обувь и т.д. Важно, чтобы все компоненты спектакля работали на создание единого образа и были едины по стилю.

- Музыкальное и звуковое оформление спектакля.

Музыкальное оформление спектакля и его звуковая и шумовая партитура рождаются, как правило, во время репетиций спектакля. К этой работе также необходимо подключать участников спектакля, фантазируя и обсуждая различные варианты уже на этапе замысла спектакля. Например,

во время «застольного» периода задать учащимся вопросы:

Какие важные события пьесы должны быть озвучены музыкальным сопровождением?

Что должна выражать музыка в той или иной сцене? Какие чувства героев она должна передавать, и какие чувства музыка должна вызывать у зрителей?

Какая музыка наиболее подходит по стилю – классическая, народная инструментальная, вокальная, народные песни, джаз, рок, современные течения?

Будет ли в спектакле звучать какая-либо главная музыкальная тема, и что она должна выражать? Какой по стилю хотелось бы услышать эту тему?

Где можно использовать шумовую партитуру? (Шум дождя, вой ветра, звуки грома, пение птиц и т.д.).

Какое событие может быть озвучено дополнительно, и каким образом? (Звук падающей посуды, скрежет, стук, топот и т.д.).

Необходимо подвести учащихся к мысли о том, что музыка и звуковое оформление создают особое настроение, атмосферу спектакля.

Кто-то из участников спектакля может принести прослушать наиболее подходящую к спектаклю музыку и варианты шума дождя, кто-то, не участвующий в конкретной сцене, может помогать преподавателю-режиссеру вовремя «подавать» эту тему, включая и выключая в нужный момент аппаратуру (CD-проигрыватель) и т.д. Важно, чтобы все участники спектакля были причастны к процессу создания музыкального, шумового и звукового оформления.

- Сценический показ.

Длительный период подготовки спектакля приводит к итогу – сценическому показу перед зрителем, именно тогда и происходит рождение спектакля. В процессе проката спектаклей работа актёра над ролью и над собой продолжается. Во время показа актёры и зрители образуют единое

сообщество. Актёр ощущает реакцию зала, и, таким образом, зритель влияет на игру актёра.

Каждый сценический показ на публику должен сопровождаться подробным анализом преподавателя актёрских задач в спектакле, рисунка роли, органичности поведения, темпо-ритма, соответствия результатов работы режиссёрскому замыслу, контакту с публикой.

Каждый участник спектакля должен уметь проанализировать свою работу и работу своих товарищей, доброжелательно высказать критические замечания по отношению к партнёрам по сцене и принять критику в свой адрес. Показ спектаклей с последующим разбором необходим для формирования у учащихся умения видеть рост мастерства от спектакля к спектаклю, приобретения навыка работы над совершенствованием роли – устранению ошибок и закреплению удачных находок.

- Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.

Процесс подготовки спектакля, особенно на последнем этапе работы, и сам сценический показ на публику сопряжены с большим эмоциональным волнением и серьезным возбуждением нервной системы участников спектакля. В целях психогигиены имеет смысл обучить учащихся простейшим приемам аутотренинга и релаксации на основе дыхательной гимнастики. Упражнения для снятия мышечного напряжения и элементы артикуляционной гимнастики хорошо помогают справиться с излишним волнением перед выходом на сцену.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Искусство театра» в области театрального исполнительского искусства по учебному предмету «Постановка сценических номеров» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент театральной роли под руководством преподавателя;

- умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;
- 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 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;
- 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;
- 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;
- вера в предлагаемые обстоятельства,
- чувство ритма;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность.
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- чувство фразы;
- умение действовать словом.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является обязательным компонентом образовательного процесса. Он обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости (аттестации) является систематичность и учёт индивидуальных особенностей обучаемого.

Цели проводимой аттестации

- установление соответствия уровня подготовки учащегося на определённом этапе обучения требованиям рабочей программы;
- определение перспективности и направленности дальнейшего развития творческих возможностей обучаемого, планирование дальнейших мероприятий – предупреждающих или корректирующих.

Виды аттестации

Программа предусматривает следующие виды аттестации:

текущая;

промежуточная;

итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала в форме показов в классном порядке.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. Основной формой промежуточной аттестации является показ с привлечением зрителей, который проводится в конце учебных полугодий в счёт аудиторного времени или участия в концертах и театральных постановках.

Итоговой аттестацией (экзамен) для учащихся является исполнение роли в сценической итоговой постановке в последнем полугодии третьего класса.

График аттестации

Год обучения	I полугодие	II полугодие

1	Декабрь промежуточная аттестация - концерт	Май промежуточная аттестация — театральная постановка.
2	Декабрь промежуточная аттестация - концерт	Май промежуточная аттестация — театральная постановка.
3	Декабрь промежуточная аттестация - концерт	Май Итоговая аттестация (Экзамен) — итоговая театральная постановка

Дифференцированные показы в полугодиях:

1, 2, 3, 4, 5 полугодия, в 6 полугодии (в конце 3 класса) - экзамен.

Экзамен в 3 классе проводится в период экзаменационной аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются умение выступать перед публикой:

- видеть, слышать, понимать партнёра по сцене;
- координироваться в пространстве;
- логика поведения на сцене, целесообразность действий;
- действие словом и дикция;
- мышечная свобода и пластичность;
- умение работать с реквизитом;
- умение создать образ при помощи пластики, мимики, выразительной речи, музыки и т.д.;
- соблюдение техники безопасности.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной, итоговой аттестаций выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с желанием, в полном объёме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

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

3 (удовлетворительно) – ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, ученик часто отвлекается и допускает множество ошибок при работе на площадке, не точен в понимании и исправлении этих ошибок, интерес к предмету выражен слабо.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Постановка 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

Русские народные сказки и сказки народов мира: «Колобок», «Курочка Ряба», «Гуси-Лебеди», «Теремок», «Маша и Медведь», «Лисичка-Кумушка», «Два Мороза», «Волшебная Роза», «Гранатовое зёрнышко» и т.д.

Сказки, рассказы, отрывки из произведений русских и зарубежных авторов: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила», «Сказка о попе и его работнике Балде»; Л.Н. Толстой «Приключения Буратино»; П. Бажов «Серебряное копытце»; В. Драгунский «Денискины рассказы», В. Носов «Фантазёры», Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Соловей»; Братья Гримм «Бременские музыканты», «Белоснежка и семь Гномов»; Ш. Пьеро «Кот в сапогах»; А. Линдгрэн «Пеппи Длинныйчулок» и т.д.

Стихи, басни, отрывки из поэм русских и зарубежных авторов: К. Чуковский «Телефон», «Федорино горе», «Мойдодыр»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Багаж»; Г. Остер «Вредные советы»; А. Крылов «Ворона и лисица», «Стрекоза и Муравей», «Волк и Ягнёнок» и т.д.

Пьесы, мюзиклы, оперы для детей: О. Уайльд: «Как важно быть серьёзным», «Звездный мальчик»; Д. Барри «Питер Пен»; А. Усачёв «Доктор Айболит»; Е. Исаева «Про мою маму и про меня»; Ю. Ким «Иван Царевич»; Е. Шварц: «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»;

Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или быстро хорошо не бывает»; В. Семёнов «Весёлое музыкальное представление по мотивам русских народных сказок»; В. Бровко «Волшебный мешок»; А. Красев «Муха-Цокатуха», «Гуси-Лебеди»; В. Попович «Однажды в цветнике»; Р. Бойко «Песенка в лесу»; О. Юргенштейн «Басни И.А. Крылова»; Г. Гладков «Волк и семеро Козлят», т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Бахтин Н.Н. Театр и его роль в воспитании: Сб. «В помощь семье и школе». - М.: Польза, 1911

Вахтангов Е.Б. Сборник статей. - М.: ВТО, 1984

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991.

Голубовский Б. Актер - самостоятельный художник: Методическое пособие

Голубовский Б.Г. Наблюдения. Этюд. Образ: Учеб.пособие. - М., 1998

Ершов П.М. Технология актерского искусства. М.: ТОО «Горбунок», 1992

Додин Л. Путешествие без конца. - СПб: Балтийские сезоны, 2009

Кнебель М.О. О методе действенного анализа пьесы и роли. - Любое издание

Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М., 1976

Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Терра. Спорт, 1998

Островский А.Н. «О театре.» Записки, речи и письма / Общ. ред.

Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1953.

Попов П. Театральная педагогика. О методе. Режиссура // Я вхожу в мир

Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. - М.: «Луч», 2001 Рубб А. Эстрада и

актер / Рубб А. Феномен эстрадной режиссуры. - М.: Искусство, 2001

Станиславский К.С. - Моя жизнь в искусстве. - Любое издание

Станиславский К.С. Работа актера над собой. Части 1 и 2. - Любое издание

Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1, 3. М., 1954-1961

Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма. М., 1953

Фильштинский Е. Открытая педагогика. - СПб: Балтийские сезоны, 2006

Фокин В. Беседы о профессии. - СПб: Балтийские сезоны, 2006

Чехов М.А. О технике актера. - Любое издание