

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе в области театрального искусства

Программа учебного предмета «Беседы о театре» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусства», направленных письмом Министерство культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом педагогического опыта в области театрального творчества в детских школах искусств.

Учебный предмет «Беседы о театре» 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.

Срок освоения программы по предмету составляет 4 года.

Общая трудоёмкость учебного предмета «Беседы о театре» при 4-летнем сроке обучения составляет 135 часов.

Форма проведения учебных занятий: групповая (от 6-8 человек) и мелкогрупповая (от 2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

Цель:

художественно-эстетическое развитие личности учащегося, овладение духовными и культурными ценностями на основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории театрального искусства, а также выявление одаренных детей в области театрального искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные организации и организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

- приобретение детьми теоретических знаний в области театрального искусства;
- знакомство учеников с основными этапами развития отечественного и зарубежного театра, историей возникновения театральных жанров;
- получение первичных знаний основных тенденций в современном театральном искусстве и репертуаре театров, знаний основной театральной терминологии;

- приобретение знаний по истории зарубежного и русского драматического искусства, особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знакомство с творческими биографиями великих зарубежных и русских драматургов, режиссеров и актеров;
- развитие творческих способностей, владение основами анализа пьес и спектаклей, основами анализа различных режиссерских интерпретаций художественного произведения;
- расширение круга чтения, формирование интереса к литературе об искусстве.

История театрального искусства делится на две последовательно изучаемых части: «История зарубежного театра» и «История русского театра».

Обоснование структуры программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

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

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

Методы обучения

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Средства, необходимые для реализации учебного предмета «История театрального искусства», - библиотечные фонды, фонды фонотеки, аудио- и видеозаписи для сопровождения изложения учебного материала просмотром фрагментов спектаклей и фильмов с целью иллюстрации изучаемых тем.

Во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом к сети Интернет. Самостоятельная работа включает посещение театров, музеев, концертных залов.

Программа учебного предмета «Основы сценической речи» 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.

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

Предмет «Основы сценической речи» тесно связан с такими учебными предметами программы «Художественное слово», как «Основы актерского мастерства» и др.

В то же время, задачи предмета «Основы сценической речи», 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.

Срок освоения предмета «Основы сценической речи» для детей, поступивших в учреждение в первый класс в возрасте от 6 с половиной составляет 4 года.

Занятия проводятся 1 раз в неделю малыми группами (от 2 до 6 человек в группе) или индивидуально. Продолжительность занятия 1 академический час (40 минут), что составляет 33 часа аудиторного времени. Соответственно, 34 учебных часа в год. Общее количество часов - 135.

Цели:

- Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы исполнительских знаний, умений и навыков.

Задачи:

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области техники речи, орфоэпии;
- обучение логическому разбору и постановке действенной задачи при исполнении художественного 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;

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".

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- 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 движением компонентом;
- библиотеку аудио- и видеозаписей профессиональных чтецов;
- библиотеку словарей и художественной литературы;
- технические средства обучения: телевизор, DVD проигрыватель, магнитофон, видеопроектор.

Программа учебного предмета «Театральные игры» 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.

Содержание учебного предмета «Театральные игры» направлено:

на формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

на воспитание активного зрителя, участника творческой самодеятельности, а также на приобретение детьми начальных художественно-творческих умений и навыков в театральном искусстве.

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 с половиной лет.

Программа по учебному предмету «Театральные игры» составлена с

учетом возрастных особенностей детей и возможностей игровых методов обучения, а именно:

- игры являются одним из способов постижения мира, а также адаптации ребенка в социальной среде;
- игровая методика обучения способствует развитию у детей воображения, внимания, памяти;
- театральные беседы и игры способны реализовать потребности детей в самовыражении, а также раскрыть их творческий потенциал; они способствуют развитию у детей познавательных интересов;
- театральные игры обладают огромным потенциалом по раскрепощению, творческому преобразованию и раскрытию личности.

В игре ребенок испытывает радость общения, открывает в себе новые возможности. Срок освоения программы «Театральные игры» составляет 2 года. Продолжительность учебных занятий 1-й год- 33 недели, 2-й год -34 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Театральные игры».

Общая трудоёмкость учебного предмета «Театральные игры» при 2-летнем сроке обучения составляет 134 часа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

- 1-2 годы обучения - по 2 часа в неделю.

Учебные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек) в первый и второй годы обучения.

Занятия проводятся из расчета 2 часа в неделю. Рекомендуемая продолжительность урока: первый и второй год обучения - 40 минут.

Цель:

Развитие духовных, творческих и интеллектуальных способностей детей на основе игровой художественно-творческой деятельности в области театрального искусства.

Задачи:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; развитие внимания, фантазии и воображения; воспитание творческой инициативы;

устранение излишнего мышечного напряжения, зажатости; создание комфортной среды для общения, гарантирующей ребенку ситуацию эмоционального благополучия, психического здоровья и успеха.

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

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

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

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

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

практические:

- игры, тренинги как комплекс упражнений, целью которых является приобретение и закрепление определенных навыков;
- творческие задания: письменные и устные (сочинения, рисунки), сценические (этюды, мини спектакли);

наглядные:

- просмотр видеозаписей спектаклей и презентаций по конкретным темам;
- просмотр спектаклей для детей, посещение концертов и выставок с обязательным обсуждением увиденного;
- просмотр творческих работ учащихся в различных видах деятельности;

репродуктивные:

- участие в концертах, театрализованных тематических вечерах, спектаклях, конкурсах и фестивалях различного уровня;

частично-поисковые:

- совместный с преподавателем выбор репертуара, определение темы, жанра;
- разработка этюдов к образу, экспромтов, импровизаций;

проблемные:

- создание проблемных ситуаций и поиска различных способов решения задачи.

Средства, необходимые для реализации программы Дидактические:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации;
- наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога.

Материально-технические:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным нормам и правилам;

- сценическая площадка с наличием звуковой;
- учебная мебель (стулья, сценические станки, кубы, стол, лавки);
- спортивный инвентарь (обручи, скакалки, мячи);
- видеомэагнитофон, DVD проигрыватель;
- слайды, диски;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- видеотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов;
- спортивная форма, желателъно однотонного цвета; удобная, нескользкая обувь в целях обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе занятий;
- помещение для хранения реквизита и бутафории;
- школьная библиотека.

Программа учебного предмета «Кукольный театр» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусства», направленных письмом Министерство культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом педагогического опыта в области театрального творчества в детских школах искусств.

Предмет «Кукольный театр» имеет **художественную направленность**, так как ориентирован на развитие творческих способностей ребёнка в области театрального искусства.

Кукольный театр, как вид искусства, возник в глубокой древности. Он помогал реализовать потребность отражения в художественных образах действительность, воплощённой в театральном искусстве. Сегодня данный вид искусства очень актуален и значим для гуманизации образования и воспитания.

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что кукольный театр играет большую роль в формировании личности ребёнка, доставляет много радости, привлекает своей яркостью, красочностью, динамикой, воздействием на зрителей. Он начинает привлекать внимание с самого раннего детства и таит в себе большие возможности для всестороннего развития ребёнка.

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

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

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

Благодаря занятиям в театре кукол жизнь ребят становится более интересной и содержательней, наполняется яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.

Цель: Эстетическое воспитание обучающихся, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества; раскрытие и развитие потенциальных способностей детей через их приобщение к миру искусства - театру кукол.

Задачи:

Обучающие:

- знакомство с историей и развитием театрального искусства: развитие познавательных интересов через расширение представлений о видах театрального искусства;

- совершенствование грамматического строя речи ребенка, его звуковой культуры, монологической, диалогической формы речи, обучение орфоэпическим нормам современной русской сценической речи, эффективному общению и речевой выразительности;

- совершенствование игровых навыков и творческой самостоятельности детей через постановку музыкальных, театральных сказок, кукольных спектаклей, игр-драматизаций, упражнений актерского тренинга;

- формирование интереса к театру кукол.

- развитие артистизма и навыков сценических воплощений, необходимых для участия в детском театре.

Развивающие:

- развитие внутренней (воля, память, мышление, внимание, воображение, подлинность в ощущениях) и внешней (чувства ритма, темпа, чувства пространства и времени, вера в предлагаемые обстоятельства) техники актера в каждом ребенке;

- развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность, художественную память.

Воспитательные:

- создание условий для воспитания и творческой самореализации раскованного, общительного ребенка, владеющего своим телом и словом, слышащего и понимающего партнера во взаимодействии;

- развитие эмоциональности, интеллекта, а также коммуникативных особенностей ребенка средствами детского театра.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу».

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

- пользоваться приемами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;

- обращаться за помощью;

- формулировать свои затруднения;

- предлагать помощь и сотрудничество;

- слушать собеседника;

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- осуществлять взаимный контроль;

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Срок освоения программы «Кукольный театр» составляет 4 года. Про-

должительность учебных занятий 1-й год- 33 недели, 2-й, 3-й, 4-й год -34 недели.

На занятиях организована деятельность, создающая условия для творческого развития обучающихся в организации и проведении кукольных спектаклей, ознакомлении со спецификой театра.

Дети знакомятся с историей русского кукольного театра, получают начальные представления о театре, как виде искусства, его художественно-воспитательном значении в жизни общества, о роли коллективного творческого труда в искусстве театра, об основных компонентах спектакля и их выразительном значении. Самостоятельно делают кукол.

Воспитанники овладевают основами зрительской культуры, учатся руководствоваться чувством коллективизма и дружбы при подготовке и обсуждении спектаклей, игр-драматизаций, сценических отрывков и т. д.

Воспитанники учатся умению выразить свое представление о том или ином персонаже пьесы, индивидуально или коллективно проинсценировать увиденное, услышанное, получая тем самым возможность развивать навыки анализа исполнителя.

Дидактическую основу программы составляют следующие технологии:

- групповые
- игровые
- взаимопомощи
- индивидуальное и проблемное обучение
- педагогика сотрудничества
- информационные
- здоровьесберегающие

Реализации этих технологий помогают следующие формы:

- Теоретические и практические занятия
- Индивидуальные, групповые, коллективные
- Театральные игры
- Беседы
- Тренинги
- Экскурсии в учреждения культуры
- Спектакли
- Праздники

Методы:

- Репродуктивный
- Иллюстративный
- Эвристический

- Проблемный
- Драматической психоэлевации
- Импровизации
- Релаксации
- Педагогическое наблюдение
- Упражнение
- Поощрение
- Объяснение
- Личный пример
- Рефлексия с обучающимися

На теоретических занятиях даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исторического наследия и передового опыта в области театрального искусства и жизни в целом.

На практических занятиях изложение теоретических положений сопровождается практическим показом самим преподавателем, даются основы актерского мастерства, культуры речи и движений, проводятся игровые, психологические и обучающие тренинги. Во время занятий происходит доброжелательная коррекция. Педагог добивается того, чтобы все участники пытались максимально ярко и точно выполнить задание.

Интегрированные театральные занятия, объединенные определенным сюжетом, проводятся со всей группой. В них используются упражнения и игры из различных разделов программы.

Процесс театральных занятий строится на основе развивающих методик и представляет собой систему творческих игр и этюдов, направленных на развитие психомоторных и эстетических способностей обучающихся. Театральная игра – это шаг к искусству, начало художественной деятельности.

Театральные игры и тренинги рассчитаны на активное участие ребенка, который является не просто пассивным исполнителем указаний педагога, а соучастником творческого процесса. Новые знания преподносятся в виде проблемных ситуаций, требующих от детей и педагога активных совместных поисков. Ход занятий характеризуется эмоциональной насыщенностью и стремлением достичь продуктивного результата через коллективное творчество.

На индивидуальных занятиях работа проводится с детьми в количестве от 1 до 3 человек. Отрабатываются отдельные картины или сцены из спектакля, поиск характера образа действующих лиц, работа над перспективой роли. Занятия проводятся в занимательной, интересной форме основываясь на сюжетном построении. Для успешной реализации программы необходимы условия.

Принципы обучения, используемые во время проведения занятий:

Принцип системности.

Этот принцип предполагает преемственность знаний, комплексность усвоения разделов программы

Принцип увлекательности.

Является одним из самых важных, он учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Принцип развития индивидуальности каждого обучающегося.

Занятия в объединение должны активировать имеющиеся у каждого ребёнка творческие способности, его жизненные познания, речевой опыт, его эмоции и настроения и развивать эти личностные параметры. Поэтому в ходе занятий обучающийся будет иметь возможность реализовать собственные намерения т.е. действовать от своего имени.

Принцип лично ориентированной направленности на развитие ребёнка как творческой личности.

Этот принцип позволяет развивать в ребёнке систему личностных свойств и качеств, способствующих его саморазвитию. А также способствовать усвоению учащимися социального опыта, т.е. знаний, навыков и умений, которые необходимы для жизни в конкретном социуме, а также развивать умение самостоятельно учиться.

- Принцип коллективизма.

В коллективных творческих делах происходит развитие разносторонних способностей и потребности отдавать их на общую радость и пользу.

- Принцип деятельностной основы занятий.

Выражается во внешней и внутренней (умственной) активности детей.

Основной упор делается на самостоятельные и групповые формы работы.

Ребёнок ставится в ситуации, когда ему приходится действовать самостоятельно. Он осуществляет перевоплощение действующего лица в предлагаемых обстоятельствах. В данном случае речь идёт о приёмах, «стимулирующих» ситуации реального общения.

- Принцип реальности и практического применения.

Все полученные знания, умения и навыки жизненно необходимы обучающимся как в его сегодняшней жизни, так и для будущего его развития. Умение правильно говорить, двигаться, выражать свои чувства и эмоции, работать в коллективе, выполнять творческие задания и многое другое найдут применение в жизни каждого ребёнка.

Ресурсное обеспечение:

1. Ватман, кисти, краски, карандаши, фанера – для изготовления

декораций, картон. Акварельные краски, гуашь.

2. Магнитофон, микрофон.

3. Освещение (софиты).

4. Помещение со сценой.

5. Материал для изготовления ширмы, кукол.

6. Швейная машинка

Ожидаемые результаты образовательного процесса:

Знать: Виды театрального искусства (драматический, музыкальный, кукольный театры); что такое техника речи, какие понятия она в себя включает; что такое пауза, логическое ударение, интонация и т.д. ; чем отличаются понятия: техника речи и развитие речи;

- что такое дикция что такое скороговорка, привести примеры изученных скороговорок; что такое этюд, виды сценических этюдов;

- особенности театрального искусства, его отличия от других видов искусств, атрибуты театрального представления.

- иметь представление о русском фольклоре, о зрелищном фольклоре, его видах, формах;

Уметь: выполнять артикуляционные и дыхательные упражнения;

- произносить заданную фразу с разными интонациями;

- создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных пластических движений;

- пользоваться жестами;

- объяснить понятия: жест, мимика, сценическая пластика, сценическое движение;

- выполнять индивидуальные и коллективные речевые этюды;

- выполнять самостоятельно артикуляционные упражнения

- читать наизусть стихотворения, правильно расставляя логические ударения;

- выполнять различные комплексы артикуляционной гимнастики;

- пользоваться интонациями, выражающими различные эмоциональные состояния, находить ключевые слова в отдельных фразах и выделять их голосом;

- создавать пластические импровизации на заданную тему;

- выполнять одни и те же действия в разных обстоятельствах по разному;

- сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.

- создавать индивидуальные и коллективные мини-сценки и мини-спектакли;

- владеть навыками самопроизвольной концентрации и расслабления;

В итоге полученных знаний, ребёнок приобретает такие навыки:

- элементарного актёрского мастерства;
- образного восприятия окружающего мира;
- общения с партнёром ;
- концентрации внимания и координации движений;
- коллективного творчества.

А так же избавляется от излишней стеснительности, боязни общества, комплекса «взгляда со стороны», приобретает общительность, открытость, бережное отношение к окружающему миру.

Итогом реализации общеразвивающей программы является участие в различных мероприятиях, концертах, конкурсах.

Программа учебного предмета «Основы актёрского мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусства», направленных письмом Министерство культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом педагогического опыта в области театрального творчества в детских школах искусств.

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов предметной области театрального искусства, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка.

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося.

Срок освоения программы «Основы актёрского мастерства» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 лет составляет 2 года. Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано на 2 года (с 3 по 4 класс).

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

Общая трудоёмкость учебного предмета «Основы актёрского мастерства» при 4-летнем сроке обучения составляет 136 часов.

Форма проведения учебных занятий: групповая (от 6-8 человек) и мелкогрупповая (от 2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учени-

ков, их возможности, трудоспособность, эмоционально- психологические особенности.

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.

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.

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации 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;
- 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.

Программа учебного предмета «Художественное слово» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусства», направленных письмом Министерство культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом педагогического опыта в области театрального творчества в детских школ искусств.

Предмет «Художественное слово» тесно связан с другими учебными предметами программы «Театральное искусство». При разборе произведений также применяется метод действенного анализа, являющийся профессиональным инструментом при разборе пьесы и роли.

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

Срок реализации учебного предмета «Художественное слово» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 6 лет, составляет 4 года.

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

Общая трудоёмкость учебного предмета «Художественное слово» при 4-летнем сроке обучения (4 года обучения) составляет 135 часов.

Форма проведения учебных занятий: групповая (от 6-8 человек) и мелкогрупповая (от 2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

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.

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.

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации 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 движением компонентом;
- библиотеку аудио- и видеозаписей профессиональных чтецов;
- библиотеку словарей и художественной литературы;
- технические средства обучения: телевизор, DVD проигрыватель, магнитофон, видеопроектор.

Программа учебного предмета «Сценическое движение» 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.

Программа «Сценическое движение» позволяет ученикам углубленно изучать курс преподаваемого предмета. Учебные занятия построены в определённой последовательности и проводятся в объёме, определённом действующими учебными планами.

Программа разработана на полный четырёхгодичный курс обучения: 3-4 классы - по программе 1-4 классы.

Актуальность данной программы определена самой направленностью предмета «сценическое движение» и раскрыта в потенциальных возможностях учащихся, а именно развитие эстетического вкуса, умения логически мыслить; развитие пластического воображения; развитие и тренировка психофизического аппарата; введение новых методик, направленных главным образом на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся.

Предмет «Сценическое движение» относится к числу вспомогательных дисциплин, преподаваемых в школе искусств. В ходе изучения предмета, учащиеся детской школы искусств развивают и тренируют психофизический аппарат с помощью обширного комплекса упражнений.

Программа «Сценическое движение» опирается на интегрированный подход к преподаванию. Интеграцию следует рассматривать не как условия освоения материала, но и как форму организации урока, как педагогическую технологию. Основной задачей системы дополнительного образования является воспитание всесторонне развитой гармоничной личности. В связи с этим особую важность приобретают учебные предметы театрального отделения

школы искусств, и в частности, предмет «Сценическое движение», что позволяет ученикам приобщиться к общечеловеческим ценностям и раскрыть всё своё дарование и потенциал.

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают ученикам в освоение курса «Сценическое движение» на каждом этапе обучения. Программа предусматривает реализацию педагогических, познавательных и творческих задач.

Педагогические задачи предполагают формирование таких свойств личности, как внимание, осознанность в действиях, целеустремлённость, стремление к экспериментированию, творческая инициатива.

Познавательные задачи реализуются через поиск учениками новых знаний в области сценического движения и познание своих возможностей путем соединения личного опыта с реализацией заданных действий.

Творческие задачи - самостоятельно найденные учеником, в результате экспериментирования физических упражнений.

На изучение предмета «Сценическое движение» отводится – 4 года

Форма проведения учебных аудиторных занятий

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

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

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

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:

обучающие

-совершенствование физических и психофизических качеств;

-научить всему комплексу упражнений и приёмов, необходимых для работы над пластическим воплощением образа;

-выработать у учащихся способность легко осваивать новые движения, приобретать любые новые навыки и умения.

развивающие

-развить физические возможности тела, свободу в обращении со своим физическим аппаратом.

-развить лёгкость движения, ловкость и подвижность, повышение общего тонуса;

-способствовать развитию творческой инициативы в сфере пластики;

-развивать воображение, фантазию, память и наблюдательность.

воспитательные

- воспитать социально адекватную личность, способную к активному творческому сотрудничеству;

- воспитывать творческую потребность постоянного самосовершенствования культуры тела путём индивидуального тренинга и самосовершенствования;

- воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе.

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.

Программа учебного предмета «Подготовка сценических номеров» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусства», направленных письмом Министерство культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, а также с учётом педагогического опыта в области театрального творчества в детских школах искусств.

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» - это репетиционный процесс постановочной работы, осуществляемый педагогами профиль-

ных предметов, который объединяет, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, актерскому мастерству, пластическим и музыкальным предметам.

Учебный предмет направлен на создание плодотворного и целесообразного репетиционного процесса, нацеленного на рост актерских умений в различных сферах творческого самовыражения.

Процесс подготовки сценических номеров формирует у детей и подростков исполнительские умения и навыки в различных жанрах и театральных направлениях, знакомит с сущностью, выразительностью и содержательностью исполнительского искусства, способствует выявлению творческого потенциала и индивидуальности каждого учащегося, включая в работу физический, интеллектуальный и эмоциональный аппарат ребенка.

Общая трудоёмкость учебного предмета «Подготовка сценических номеров» при 4-летнем сроке обучения составляет 270 часов.

Форма проведения учебных занятий: групповая (от 6-8 человек) и мелкогрупповая (от 2-х человек), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать учеников, их возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

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.

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;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

Для достижения 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. **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.