

Утверждаю

Директор Е.В. Новик

1 сентября 2024г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

«ИСКУССТВО ТЕАТРА»

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ- 5 ЛЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка
2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы
3. Учебный план
4. Календарный учебный график
5. Программы учебных предметов
6. Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения образовательной программы обучающимися
7. Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального искусства «Искусство театра» (далее - Программа) Автономной некоммерческой организации Центр реализации творческих инициатив «Вдохновение» (далее - Центр) является системой учебно-методических документов, сформированной на основе Федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» (далее - ФГТ), утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 г. № 157.

Программа определяет цели, ожидаемые результаты, условия и пути реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, систему и критерии оценки промежуточной и итоговой аттестации и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса Центра.

Цель программы: выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в области театрального искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области театрального искусства.

Программа «Искусство театра» направлена на обеспечение преемственности с основными профессиональными образовательными программами среднего профессионального и высшего профессионального образования в области театрального искусства и обеспечивает сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере культуры и искусства.

Задачи программы:

1. способствовать творческому, эстетическому, духовно-нравственному развитию обучающихся, создавать основу для приобретения ими опыта исполнительской практики, самостоятельной работы по изучению и постижению театрального искусства;
2. воспитывать и развивать у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
3. формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребности общения с духовными ценностями;
4. формировать умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;
5. воспитывать детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;
6. формировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства;
7. выработать у обучающихся личностные качества, способствующие освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, приобретению навыков творческой деятельности, 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.

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

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

Для реализации Программы Центр обеспечен необходимыми учебными аудиториями, специализированными кабинетами и включает в себя:

- ✓ театральный зал - специально оборудованное помещение с необходимым оборудованием (синтеза, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой) - учебная аудитория со специальным напольным покрытием, ширмами, для занятий по учебным предметам «Театральные игры», «Художественное слово», «Основы актерского мастерства», «Подготовка сценических номеров»;
- ✓ хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино для занятий по предметам «Ритмика», «Танец», «Сценическое движение»;
- ✓ учебный кабинет, предназначенный для реализации предметов «Слушание музыки и музыкальная грамота», «Беседы об искусстве», «История театрального искусства», «Вокальный ансамбль», оснащенный пианино, зуботехническим оборудованием, видеоаппаратурой, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стеллажами, шкапами);
- ✓ библиотеку;
- ✓ помещение для работы с аудиоматериалами;
- ✓ учебный кабинет для индивидуальных занятий;
- ✓ костюмерную.

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

Реализация программы «Искусство театра» обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана.

Библиотечный фонд Центра укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно - методической литературы по всем учебным предметам учебного плана. Основной учебной литературой по учебным предметам предметной области «Теория и история искусств» обеспечивается каждый обучающийся. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Реализация программы «Искусство театра» обеспечена педагогическими работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, составляет более 50 % в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной Программе.

Учебный год для педагогических работников составляет 44 недели, из которых 33 недели - реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и экзаменов. В остальное время деятельность педагогических работников направлена на методическую, творческую, культурно-просветительскую работу, а также освоение дополнительных предпрофессиональных образовательных программ. сочувствие персонажам разыгрываемых ситуаций. Формируется опыт социальных навыков поведения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При приеме на обучение по данной Программе Центр проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. Отбор детей проводится в форме просмотра и творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно-исполнительской деятельности.

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

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области театрального исполнительского искусства:

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

в области теории и истории искусств:

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

Результатом освоения Программы с дополнительным годом обучения, является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:

в области театрального исполнительского искусства:

- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;

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

в области теории и истории искусств:

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

Результаты освоения программы «Искусство театра» по учебным предметам

обязательной и вариативной части

Основы актерского мастерства:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- знание профессиональной терминологии;
- знание основ техники безопасности при работе на сцене;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- умение использовать полученные знания в создании характера сценического образа;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

Художественное слово:

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

Сценическое движение:

- необходимые знания в области физической культуры и техники безопасности при выполнении пластических заданий на сцене;
- знание технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

- знание профессиональной терминологии;
- умение использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;
- умение использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- умение распределять движения во времени и пространстве;
- навыки владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

Танец:

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

Ритмика:

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

Подготовка сценических номеров:

- умение подготовить концертно-сценический номер или фрагмент театральной роли под руководством преподавателя;
- умение работать в творческом коллективе, вежливо, тактично и уважительно относиться к партнерам по сцене;
- умение анализировать и исправлять допущенные ошибки;
- навыки по применению полученных знаний и умений в практической работе на сцене при исполнении концертного номера или роли в учебном спектакле.

Слушание музыки и музыкальная грамота:

- знание специфики музыки как вида искусства;
- знание музыкальной терминологии, актуальной для театрального искусства;
- первичные знания в области музыкального искусства (основные понятия, связанные с метром, ритмом, темпом, динамикой, ладовой системой, музыкальными жанрами, строением музыкальных произведений);
- умение воспринимать музыкальные произведения, анализировать их строение, определять художественно-образные и жанровые особенности;
- умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для театрального искусства;
- умение различать тембры музыкальных инструментов;

- умение запоминать и воспроизводить мелодику несложных музыкальных произведений;
- первичные навыки по проведению сравнительного анализа музыкальных и театральных произведений в рамках основных эстетических и стилевых направлений в области театрального и музыкального искусства.

Беседы об искусстве:

- первичные знания об особенностях использования выразительных средств в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- знание произведений в области театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки эмоционально-образного восприятия произведений театрального, музыкального и изобразительного искусства;
- навыки самостоятельной творческой работы в области музыкального и изобразительного искусства.

История театрального искусства:

- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства;
- знание основных исторических периодов развития отечественного и зарубежного театрального искусства во взаимосвязи с другими видами искусств (изобразительным, музыкальным, хореографическим);
- знание истории возникновения и развития жанров театрального искусства;
- знание особенностей национальных традиций театрального искусства;
- знание театральной терминологии;
- знание классического и современного театрального репертуара;
- умение анализировать произведения театрального искусства с учетом их жанровых и стилистических особенностей.

Вокальный ансамбль:

- знания нотной грамоты, музыкально-теоретических понятий, основ истории музыки;
- умение точно передавать ритмический рисунок, запоминать и воспроизводить мелодического рисунок;
- умение исполнять произведения разного характера, в различных штрихах и динамике;
- умение петь по нотам;
- вокально-исполнительские навыки (чистота интонирования мелодической линии в заданном диапазоне), развитость певческого диапазона;
- навык процесса звукообразования, певческого дыхания, артикуляции;
- навык звуковедения;
- навыки ансамблирования;
- навыки анализа музыкальных произведений в процессе восприятия музыки;
- вокально-исполнительские навыки (звукообразование, музыкальный строй, ансамбль и т.д.);
- владение приемами интегрирования знаний и умений, полученных при изучении различных дисциплин, в музыкально-сценическую деятельность.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план Программы разработан Центром в соответствии ФГТ и с учетом примерных учебных планов, рекомендованных Министерством культуры Российской Федерации. Учебный план отражает структуру Программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса в Центре с учетом:

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

Учебный план разработан с учетом графиков образовательного процесса по реализуемой Программе и сроков обучения по этой Программе.

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

Учебный план Программы предусматривает следующие предметные области:

- театральное исполнительское искусство;
- теория и история искусств;
- вариативную часть

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 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1617 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Театральное исполнительское искусство:

УП.01. Основы актерского мастерства - 330 часов,

УП.02. Художественное слово - 165 часа,

УП.03. Сценическое движение - 132 часа,

УП.04. Ритмика - 33 часа,

УП.05. Танец - 297 часов,

УП.06. Подготовка сценических номеров - 330 часов,

ПО.02. Теория и история искусств:

УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота - 165 часов,

УП.02. Беседы об искусстве - 66 часов,

УП.03. История театрального искусства - 99 часов.

Консультации 144 часа.

При реализации программы «Искусство театра» со сроком обучения 5 лет с дополнительным годом обучения к ОП общий объем аудиторной нагрузки обязательной части составляет 1980 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным предметам (УП):

ПО.01. Театральное исполнительское искусство:

УП.01. Основы актерского мастерства - 429 часов,

УП.02. Художественное слово - 198 часов,

УП.03. Сценическое движение - 165 часа,

УП.04. Ритмика - 33 часа,

УП.05. Танец - 363 часа,

УП.06. Подготовка сценических номеров - 396 часов;
ПО.02. Теория и история искусств:
УП.01. Слушание музыки и музыкальная грамота - 198 часов,
УП.02. Беседы об искусстве - 66 часов,
УП.03. История театрального искусства - 132 часа.
Консультации 180 часов.

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

При формировании вариативной части учтены исторические, национальные и региональные традиции в области театрального искусства, имеющиеся финансовые ресурсы, предусмотренные на оплату труда педагогическим работникам.

Вариативная часть включает в себя:

В.04.УП.01. Вокальный ансамбль - 165 аудиторных часов.

В.04.УП.02. Сценическая речь - 132 аудиторных часа.

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

Объем максимальной учебной нагрузки обучающихся не должен превышать 26 часов в неделю. Аудиторная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не 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).

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

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение Программы по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено. Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.

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

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

Реализация Программы обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению Школы. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени в следующем объеме: 144 часа при реализации Программы со сроком обучения 5 лет и 180 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.

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

- ✓ Учебный план отражает наименование учебных предметов, определяет трудоемкость по каждому учебному предмету, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.
- ✓ Основной формой учебных занятий является урок. Продолжительность одного урока 25-30 минут, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 урока с перерывом между уроками 10 минут.
- ✓ Уроки могут проводиться в форме групповых или мелкогрупповых занятий в зависимости от наполняемости групп.
- ✓ Учебный план программы «Азбука театра» предусматривает один учебный предмет:
- ✓ УП.01. Основы театрального творчества.
- ✓ При реализации учебного предмета самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена.

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

Форму проведения промежуточной аттестации в виде зачетов и контрольных уроков по полугодиям, а также время их проведения в течение полугодия Центр устанавливает самостоятельно. По окончании первого полугодия проводится контрольный урок в форме открытого занятия с приглашением родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В конце учебного года проводится зачет в форме показа творческой работы с приглашением зрителей.

По окончании изучения программы обучающимся выдается документ об освоении программы установленного образца, разработанный Центром.

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Сентябрь				Октябрь				Ноябрь				Декабрь				Январь				Февраль				Март				Апрель				Май				Июнь				Июль				Август																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
	1-7	8-14	15-21	22-28	29сен-5окт	06-12	13-19	20-26	27 окт-02 ноя	03-09	10-16	17-23	24-03	01-07	08-14	15-21	22-28	29-04 янв	05-11	12-18	19-25	26-01 фев	02-08	09-15	16-22	23-01 мар	02-08	09-15	16-22	23-29	30-05 апр	06-12	13-19	20-26	27-03 май	04-10	11-17	18-24	25-31	01-07	08-15	16-22	23-29	30-06 июл	07-13	14-20	21-27	28-03 авг	04-10	11-17	18-24	25-31									
1																	к	К	К																																										
2																	к	К	К																																										

Аудиторные занятия, в том числе контрольные уроки

Промежуточная аттестация:
к – контрольный урок, з – зачет

Каникулы (К)

Сводные данные по бюджету времени в неделях

Год обучения	Аудиторные занятия	Промежуточная аттестация	Всего
1	35	1	36
2	35	1	36

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

В структуру Программы входит один учебный предмет:

УП.01. Основы театрального творчества.

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ «ВДОХНОВЕНИЕ»**

УП.01 «ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА»

Екатеринбург 2024

Разработчик программы:

Автономная некоммерческая организация Центр реализации творческих инициатив
«Вдохновение»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

I. Пояснительная записка:

- ✓ Характеристика программы;
- ✓ Срок реализации программы, возраст обучающихся;
- ✓ Объем учебного времени;
- ✓ Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- ✓ Цели и задачи программы;
- ✓ Методы обучения;
- ✓ Материально-технические условия.

II. Содержание предмета:

- ✓ Учебно-тематический план и содержание программы 1 года обучения (1 модуля);
- ✓ Учебно-тематический план и содержание программы 2 года обучения (2 модуля).

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

IV. Формы и методы контроля, система оценок:

- ✓ Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- ✓ Критерии оценки.

V. Список литературы и средств обучения

І.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика программы

Программа разработана на основе авторской программы «Азбука театра» (разработчик Чиняева Е.Н.) и является программой раннего эстетического развития детей дошкольного возраста в области театрального искусства.

УП.01 «Основы театрального творчества» является базовой дисциплиной и занимает центральное место в обучении актерскому мастерству. В рамках данной программы обучающиеся получают фундаментальные знания и навыки, необходимые для подготовки будущих театральных актёров, обеспечивая им необходимый базис знаний и навыков для дальнейшего профессионального развития. Она способствует формированию творческой личности и способности к самореализации в сфере театрального искусства, а также позволяет им овладеть современными методами и технологиями театрального творчества. Театральные занятия выполняют одновременно воспитательную, познавательную и развивающую функции и ни в коей мере не сводятся к подготовке выступлений. Осваивая Программу, обучающиеся знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, звуки, диалоги. Развивается эмоциональная сфера обучающихся через сочувствие персонажам разыгрываемых ситуаций. Формируется опыт социальных навыков поведения.

Программа целостно развивает у обучающегося творческие способности художественной направленности.

Срок реализации программы, возраст обучающихся

- ✓ Освоение Программы рассчитано на 2 года.
- ✓ Программа состоит из двух разноуровневых модулей, последовательно знакомящих обучающихся с основами театрального творчества.
- ✓ Срок реализации каждого модуля – 1 год.
- ✓ Программа реализуется для детей в возрасте 4-6 лет.

Объем учебного времени

Классы/количество часов	1 год обучения (1 модуль)	2 год обучения (2 модуль)
	Количество часов	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	140	140
Количество часов на аудиторную нагрузку в год	140	140

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Формы проведения учебных аудиторных занятий:

- ✓ групповые (11-20 человек)
- ✓ мелкогрупповые занятия (5-10 человек).

Основной формой учебных занятий является урок. Продолжительность одного урока 25-30 минут, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 урока с перерывом 10 минут.

Цели и задачи программы

Цель программы: социально-эмоциональное развитие обучающихся дошкольного возраста на основе создания атмосферы творчества, развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности.

Задачи:

1. Нравственное развитие обучающихся.
2. Познакомить обучающихся с театром как видом искусства.

3. Обучение элементам художественно образных выразительных средств.
4. Развитие творческой самодеятельности, творческой фантазии и воображения, памяти и внимания, чувства ритма.
5. Способствовать снятию психологических и мышечных зажимов.

Методы обучения

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

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

Схема занятия:

- ✓ Создание эмоционального настроения.
- ✓ Театрализованная деятельность.
- ✓ Эмоциональное заключение.

Материально-технические условия

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

Обучающиеся приходят на занятия в специальной форме однотонного темного (черного) цвета; удобной, нескользкой обуви.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Освоение Программы осуществляется в форме групповых/ мелкогрупповых занятий.

Трудоемкость Программы учебного предмета «Основы театрального творчества» составляет 4 аудиторных учебных часа в неделю.

1 год обучения (1 модуль)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Игры – упражнения на развитие внимания, памяти, воображения, ассоциативного мышления	урок	18	-	18
2	Игры - упражнения по развитию речи	урок	16	-	16
3	Исправление речевых недостатков	урок	16	-	16
4	Знакомство с театром кукол	урок	16	-	16
5	Изготовление перчаточной куклы	урок	12	-	12
6	Игры – драматизации	урок	30	-	30
7	Ролевые игры	урок	32	-	32
	Контрольный урок	открытый урок	2		2
	Промежуточная аттестация	Зачет (показ)			
	Итого:		140	-	140

2 год обучения (2 модуль)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1	Игры – упражнения на развитие восприятия, эмоциональной памяти, фантазии, координации и пространственного мышления	урок	20		20
2	Сюжетно - ролевые игры	урок	30	-	30
3	Игры-упражнения на развитие речи	урок	20	-	20
4	Театр игрушки	урок	6	-	6
5	Этюды – импровизации	урок	30	-	30
6	Создание характера	урок	10	-	10
7	Театральные профессии	урок	24	-	24
	Контрольный урок	открытый урок	2		2
	Промежуточная аттестация	Зачет (показ)			
	Итого:		140	-	140

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание разделов и тем 1 модуля

Тема 1. Игры – упражнения на развитие внимания, памяти, воображения, ассоциативного мышления

- ✓ Развитие памяти: «Кто во что одет», «Посади на место», «Снежный ком», «Земля, небо, вода», «Волшебная тропинка», «Считалка-повторялка».
- ✓ Развитие произвольного внимания: «Круги внимания», «Повтори движение», «Пол, нос, потолок», «Капитан на мостике», «Найди глазами», «Эхо».
- ✓ Развитие воображения: «Кто на что похож», «Маленькая планета», «Превращение предмета», «Волшебное зернышко».
- ✓ Развитие ассоциативного мышления: «Мешок сюрпризов», «Угадай по костюму».

Игры усложняются по мере накопления навыков: от самых простых («волна») - до сложных, требующих комплексного внимания и быстрой реакции («земля, небо, вода»).

Тема 2. Игры - упражнения по развитию речи

Упражнения проводятся в игровой форме и включают в себя:

- ✓ работу над техникой речи: правильная постановка гласных и согласных звуков (игра «Театральный теремок»), артикуляционная гимнастика, постановка дыхания (игра «Едем к бабушке в деревню»),
- ✓ развитие речи (содержательной и образно- эмоциональной стороны русского языка)
- ✓ работу над выразительностью речи (вербальные и невербальные средства выразительности), «В зоопарке», «Аквариум», «Гласный Бадминтон».

Тема 3. Исправление речевых недостатков

Индивидуальная работа над техникой речи. «В гостях у гласных и согласных». Диагностика причины неправильного произнесения. Индивидуальный подбор упражнений.

Тема 4. Знакомство с театром кукол

Рассказ - беседа о театре кукол. Театр «Петрушки». Братья Петрушки. Виды кукол. Ширма – сцена для перчаточных и тростевых кукол. Просмотр и обсуждение спектакля театра кукол.

Тема 5. Изготовление перчаточной куклы

Придумывание и изготовление простейшей куклы (перчаточной). Обучение навыкам работы с перчаточной куклой. Взаимосвязь речи и движения.

Тема 6. Игры – драматизации

Разыгрывание ситуаций, придуманных самими детьми, рассказов по картинкам. Для развития важна именно самостоятельная, спонтанная игра. Участие взрослого уместно только в роли подсказчика. Он может предложить разыграть тот или иной сюжет, ту или иную игровую ситуацию. Никаких наставлений, ведь тем самым ребёнок «проигрывает» в личностном развитии, теряет способность действовать самостоятельно.

Тема 7. Ролевые игры

Знакомство с русскими народными сказками, разыгрывание их по ролям. Инсценировка русской народной сказки.

Контрольный урок проводится в конце первого полугодия в форме открытого занятия для родителей.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме показа инсценировки русской народной сказки с приглашением зрителей.

Содержание разделов и тем 2 модуля

Тема 1. Игры – упражнения на развитие восприятия, эмоциональной памяти, фантазии, координации и пространственного мышления

- ✓ Развитие восприятия: «Найди сходство», «Вежливый поезд», «Мы едем, едем...»;
- ✓ развитие фантазии: «Что случилось с бегемотом?» (коллективное сочинение историй), «Превращение предмета», «Скульптор»;
- ✓ развитие эмоциональной памяти: «Театр настроения» (работа с наглядным материалом и разыгрывание индивидуальных этюдов), «Посади на место», «Снежный ком»;
- ✓ развитие координации и быстроты реакции: «Путаница» «Запрещённое движение», «Заколдованная тропинка».
- ✓ развитие пространственного мышления: «Север, юг, запад, восток»; «Капитан на мостике»

Тема 2. Сюжетно - ролевые игры

Разыгрывание массовых этюдов на заданную тему: «Мы идём в театр»; «День рождения»; «Песочница», «Я принимаю гостей», «Однажды в магазине», «Случай в подводном мире»; разыгрывание этюдов с игрушками «В зоопарке»; разыгрывание парных этюдов на тему «У врача» и т.д.

Тема 3. Игры-упражнения на развитие речи

- ✓ развитие чувства ритма: «Па-ра-ра – начинается игра» (умение найти рифму); «Маятник» (слаженность хорового звучания);
- ✓ развитие фонетического слуха: «Сочини рифму»; «Азбука».

Тема 4. Театр игрушки

В стране игрушек: рассказ-беседа «Моя любимая игрушка»; упражнение «Скульптор»; «Выставочный зал игрушек»; «Продавцы-покупатели».

Разучивание стихов об игрушках и работа над мини – спектаклем театра игрушек.

Тема 5. Этюды – импровизации

Упражнения – этюды на наблюдения за животными и взаимодействие двух животных: «Котёнок и щенок»; «Муха и котёнок»; «Щенок и бабочка»; «Котёнок у аквариума», «Два щенка и косточка» и т.п. Разыгрывание этюдов по мотивам сказок. «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят».

Тема 6. Создание характера

Старая сказка на новый лад: «Прощание со снеговиком»; «В подземелье у Кощея»; «В гостях у Бабы Яги»; «Цирк собирает друзей». Создание походки героя. «Раз, два, три перейди». Речевая характеристика героя, интонация героя.

Тема 7. Театральные профессии

Продолжение знакомства с искусством театра кукол. О чём нам расскажет театральная программка. Театральные профессии: актёр, художник, композитор. Пробуем себя в роли костюмера, гримера, звукорежиссера, драматурга, осветителя, художника, режиссера и т.д. Просмотр и обсуждение спектакля театра кукол.

Контрольный урок – проводится в конце первого полугодия в форме открытого занятия для родителей.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в конце учебного года в форме показа композиции по стихам детских поэтов.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Основы театрального творчества» является приобретение обучающимися следующих знаний:

- основ техники безопасности при работе на сцене;
- основных театральных профессий;
- основных средств выразительности театрального искусства;
- выразительных средств сценического действия;
- виды кукол – перчаточные, тростевые, марионетки;
- не менее 5 скороговорок;
- не менее 5 детских стихотворений;
- не менее 4 игр;
- не менее 6 считалочек;
- содержания русских народных сказок;

умений:

- создавать художественный образ в творческом номере;
- разыгрывать сочинённые истории с куклами;
- совместно работать в рамках общих заданий;
- ориентироваться в пространстве, координировать свою двигательную активность с действиями других ребят;
- держать произвольное внимание в течение 3 минут;
- запоминать цепочку из 16 слов;
- различать основные эмоциональные состояния;
- имитировать внешние проявления эмоциональных состояний;

навыков:

- публичных выступлений;
- использования простого театрального реквизита;
- использования игровых упражнений;
- сочинять короткие истории с несколькими героями;
- строить диалоги.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды аттестации по программе учебного предмета «Основы театрального творчества»:

- ✓ текущий контроль успеваемости,
- ✓ промежуточная аттестация.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью мониторинга и корректировки качества освоения какого-либо раздела учебного материала.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются просмотры, наблюдения.

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

По итогам текущего контроля успеваемости оценка не выставляется.

Промежуточная аттестация проводится по окончании полугодий учебного года: в форме контрольного урока по окончании I полугодия в счет аудиторного времени, в форме зачета (показа) за пределами аудиторного времени – в конце II полугодия.

Центр вправе проводить мероприятия промежуточной аттестации в открытой форме (с приглашением зрителей).

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- ✓ степени теоретической и практической подготовки обучающегося по учебному предмету;
- ✓ контроля знаний, сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Промежуточная аттестация осуществляется по безотметочной системе.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список учебно-методической литературы

Электронные издания

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2020. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2022
3. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2022
4. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2021. – (Золотой фонд актерского мастерства)
5. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2020. – (Золотой фонд актерского мастерства)
6. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2020
7. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2024
8. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2023. – (Актерская книга)
9. Пави П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2023
10. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и еще 165 обладателей премии «Оскар». – Москва.-2020
11. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2020. – (Золотой фонд актерского мастерства)
25. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2021. – (Золотой фонд актерского мастерства)
26. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2021. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru> .
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino .
3. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru> .
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm

9. Средневековый театр. – Режим доступа:
<http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа:
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru> .
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
18. Словарь театральных терминов. - Режим доступа: http://teatr-lib.ru/Library/Dictionary/terms1/#_Точ368053259