

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ Г.А.ПОРТНОВА»**

**Дополнительная предпрофессиональная
программа
в области музыкального искусства
«ХОРОВОЕ ПЕНИЕ»**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
В.02.УП.02. «Сценическое мастерство»**

**Предметная область
В.02. Вариативная часть
В.02.УП.02 «Сценическое мастерство»**

2022

<p>Программа рассмотрена Методическим советом СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ имени Г.А.Портнова» Протокол №1 от 29.08.2022 г.</p> <p>Программа принята Педагогическим советом СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ имени Г.А.Портнова» Протокол №1 от 31.08.2022 г.</p>	<p>«Утверждаю» И.о.Директора СПб ГБУ ДО «СПб ДМШ имени Г.А.Портнова» Полянская И.К.</p> <p> 31.08.2022 Приказ №34-ОД от 31.08.2022 г</p>
---	---

Разработчики: преподаватели хорового отдела

Структура программы учебного предмета «Сценическое мастерство»

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цель и задачи учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Годовые требования по классам;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации преподавателям;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- *Список рекомендуемой нотной литературы;*
- *Список рекомендуемой методической литературы;*

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа обучения по предмету «Сценическое мастерство» позволяет ребенку раскрыть свой потенциал, а значит развить все качества гармоничной личности – воображение, память, коммуникабельность, интуицию, желание и умение говорить и быть услышанным. Принципиально важным является то, что ученики в школе, не смотря на всю их загруженность, с удовольствием ходят на занятия театром, музыкой и танцами. Их жизненный выбор может оказаться не связанным с творчеством, но, соприкоснувшись с ним, ребенок никогда не забудет ощущений, полученных от встречи с прекрасным.

Упражнения по актерскому мастерству, позволяют наработать состояние уверенности, при котором любой человек (даже первоклассник) может позволить себе выполнять не совсем обычные, непривычные для него действия, получать максимальное количество ощущений и чувствовать себя комфортно при достижении своих целей, не ущемляя свободу другого человека.

Важную роль в образовательном процессе играют также знания, приобретенные за все 8 лет занятий в школьном театральном коллективе. Юные артисты знакомятся с классическим наследием русской и интернациональной литературы, принимая участие в спектаклях, созданных по мотивам сказок, рассказов писателей разных стран. Дети волей-неволей начинают читать книги, разучивать стихотворные и прозаические тексты, развивая память.

Занятия с голосом, речью, артикуляцией, с телом вырабатывают свободную и выразительную пластику, снимают речевые и пластические зажимы, развивают воображение, творческое мышление.

Поскольку занятия проходят в форме индивидуальных и групповых занятий, дети получают навык вести себя свободно и раскованно в любой ситуации.

Это не значит, что они нарушают дисциплину, т.к. правила поведения в театральном коллективе – первое, о чем говорится на вступительных встречах. Во время индивидуальных занятий проводится разбор текстов, образа и характера исполняемого персонажа, манеры поведения, голосовых особенностей, фантазирование на тему костюма, грима, реквизита.

Групповые занятия – это уже объединение навыков, полученных в индивидуальном порядке. Дети учатся взаимодействовать друг с другом, осваивают понятие ансамбля, как творческого и человеческого содружества

артистов, объединенных одной задачей, единым пониманием идеи исполняемого спектакля, его стилистических и жанровых особенностей.

Занятия начинаются с разминок речевых (упражнения с голосом, дикцией, интонацией), разминок пластических (ритмические, танцевальные упражнения, упражнения по сценическому движению). Продолжение зависит от планов и целей очередного дня занятий. Это могут быть этюды на тему спектакля или очередные репетиции сцен. Для понимания процесса занятий и активного включения в работу проводятся установочные беседы о роли и месте театра среди прочих видов искусства, об особенностях актерского искусства в драматическом театре, его методологическое отличие от других профессий (воздействие на чувства и даже мысли зрителя), особенности природы человека-актера. История возникновения театра, основные этапы возникновения и развития различных актерских школ, этика и дисциплина как необходимые элементы коллективного творчества – все это входит в программу учебного предмета.

Занятия по предмету «Сценическое мастерство» проводятся в обстановке, приближенной к существованию на профессиональной сцене. Детям предлагаются требования, какие могли бы быть предъявлены к студентам и актерам творческих коллективов, естественно модифицированных и адаптированных к данным возрастным характеристикам и психологическому настрою ребенка. Поэтому в программу обучения входят такие элементы обучения как:

- практическая работа по первоначальному освоению элементов органичного действия на сцене: развитие природных актёрских данных, психофизический тренинг овладения основными элементами внутренней и внешней актёрской техники (внимание, освобождение мышц, воображение, чувство правды и вера, наблюдательность, память физических действий и ощущений, и т.д.);
- законы органичного существования на сцене: логика и последовательность поступков, восприятие, оценка, воздействие, кинолента видений, внутренний монолог как основа (контролёр) органичности поведения;
- структура сценического действия (сверхзадача и сквозное действие, предлагаемые обстоятельства, событие, конфликт, факт, задача и пр.), обоснованность, целесообразность и продуктивность сценического существования;
- групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения;

- «Я в предлагаемых обстоятельствах» как основополагающее условие при выполнении упражнений и этюдов.

Отработка элементов психотехники актёра проходит в учебных этюдах (одиночных и парных с простейшим сюжетом на одно событие) на материале «память физических действий и ощущений» (работа с воображаемыми предметами) и «наблюдения» (вещи, животные), регулярных психофизических тренингах, включающих новые упражнения, соответствующие данной теме.

Затем предлагаются усложненные упражнения в виде парных, а затем и тройных этюдов и переход к этюдам более массовым, вплоть до общего.

В процессе занятий осваиваются такие элементы актерского мастерства как:

- **общение** – основополагающий момент взаимосвязи на сцене, основа сценического действия;
- **приспособления** – важнейший элемент взаимодействия с партнёром;
- **оценка** – процесс возникновения определённого эмоционального отношения к объекту внимания, осмысление этого отношения и поиск ответного действия;
- **взаимодействие с партнером** – целенаправленное, продуктивное и непрерывное;
- **этюды** на основе сюжетов, взятых из литературных произведений и жизненных наблюдений. Первый этап – этюды на органичное молчание, второй – с минимумом слов;
- **анализ предлагаемых обстоятельств** – логика поступков, сценическая задача;
- **словесное действие** – структурный анализ и психологическое понимание авторского текста.

Зачин – самостоятельно придуманный вариант начала урока по теме заданной педагогом или самими учащимися – является активным вступлением в работу. Это делается регулярно.

Очень эффективным методом проведения занятий, по нашему мнению, является предоставление учащимся возможности самостоятельно готовить свои

роли, этюды на тему характера своего персонажа, придумывать упражнения для развития фантазии и творческого самочувствия. Юные артисты с большим удовольствием выступают в роли режиссера или руководителя творческим процессом, что впоследствии выливается в серьезное осмысление своего места и роли в общем деле.

Для репетиций спектакля всегда требуются предметы реквизита и декораций. Это в большей степени ложится на плечи самих детей и их родителей. А это, в свою очередь, очень сплачивает коллектив и семью, где дети и родители занимаются одним общим, невероятно интересным делом. Предметы и детали костюмов, которые придумывают, разрабатывают и выполняют участники спектакля, потом используются в выступлениях.

Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Сценическое мастерство» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте шести лет составляет 6 лет (с 3 по 8 классы). Рекомендуемый возраст детей, осваивающих программу – 6-15 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Сценическое мастерство»

Продолжительность занятий: 3 и 4 классы – 0,5 академического часа, с 5 по 8 классы – по 1 академическому часу в неделю.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой формах обучения, что позволяет преподавателю максимально эффективно построить процесс обучения и добиться высоких профессиональных результатов.

Формы занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ.

Основные понятия и навыки пополняются новым содержанием и требованиями на каждом последующем этапе обучения, которые подтверждаются участием ребенка в самостоятельных работах, показываемых на занятиях и, конечно, в выступлениях на концертах и в спектаклях коллектива.

Цель и задачи учебного предмета

Цель – формирование у обучающихся комплексного и глубинного мировоззрения, развитого духовного и телесного мироощущения и свободного творческого транслирования личностных навыков, умений и характерных предрасположенностей.

Задачи:

1. обучение начальным приемам, навыкам работы в театральном коллективе;
2. обучение коллективному творчеству, правилам и законам работы в театре;
3. обучение управлению эмоциональным состоянием;
4. обучение техникам достижения своих целей;

5. развитие сценической свободы, снятие зажимов и страхов;
6. развитие внимания и устойчивости к стрессам;
7. развитие в ребенке интереса к творчеству, к изучению художественного, культурного и исторического наследия;
8. воспитание комплекса навыков самостоятельной работы над собой, над своей ролью;
9. воспитание нравственно и культурно развитой личности.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и задач по учебному предмету «Сценическое мастерство» используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественного впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

- гимнастические маты для упражнений по предмету «Сценическое движение» (падения, растяжки и т.д.) и для этюдов по теме «Животный мир», «Цирк», «Мир растений» и т.д.;
- удобная одежда для занятий (чешки, юбки, гимнастические трико и т.д.);
- зеркала (для конкретного видения себя со стороны, исправления ошибок);
- фортепиано, аудио проигрыватель (ставятся музыкальные спектакли);
- аудио и видео материалы (обучение на примерах других исполнителей и взгляд на свою работу со стороны);
- книги (пьесы, сказки, стихи отечественных и зарубежных авторов).

II. Содержание учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени

Срок обучения	3-8 классы
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	297
Аудиторные занятия (в часах)	132
Самостоятельная нагрузка (в часах)	165

Годовые требования по классам

4 класс (первый год обучения)

Театральные игры

1. Раскрепощение – упражнения на физическую и психологическую свободу (семечко прорастает, цветок оживает, ветер колышет дерево, летит бабочка, ползет змея и т.д.);
2. Развитие внимания – упражнения на запоминание порядка вещей, движений, одежды одноклассников и т.д.;
3. Развитие наблюдательности – повадки животных, поведение людей и т.д.;
4. Развитие чувственного восприятия – тепло/холодно, сладкое/горькое/кислое, запахи и т.д.;
5. Эмоциональное вспоминание – смешно, страшно, удивительно и т.д.;
6. Начальный опыт изучения физических механизмов ощущений через наблюдение за собой – иду по песку, по воде, по канату, над обрывом и т.д.; ем яблоко, мороженое, пью воду и т.д.;
7. Развитие фантазии – самостоятельно придумать и разыграть историю, придумать, как будет выглядеть персонаж истории, как он будет одет, причесан и т.д.;
8. Развитие воображения – упражнения на оправдание поступка «если бы.., то я...», «что было бы, если бы...»; первичное знакомство с элементами характерности и характера (игрушки, звери, вещи и т.д.);
9. Первые шаги погружения в обстоятельства – что, где, с кем случилось; простые физические действия персонажей (мимика, пластика, походка и т.д.);
10. Знакомство с понятием ЭТЮД – действие на примере поведения животных; разыгрываем сценки «цирк», «магазин игрушек», «зоопарк» и т.д.

5 класс (второй год обучения)

Основы актерского мастерства

1. Развитие умения сосредоточить внимание:
 - упражнения «баранья голова», «пишущая машинка», «пирамида» и т.д.;
 - упражнения на память физических действий и ощущений (совершаем простое физическое действие, потом повторяем без предмета, точно воспроизводя форму, вес и все ощущения его осязаемости в руках).
2. Воспитание чувства реальности происходящего:
 - этюды на заданную тему «в музее», «в магазине», «в парке» и т.д.;
 - этюды на тему времени года, суток.
3. Развитие фантазии и воображения, как чувственно-образного воспоминания о реальностях предметного мира:
 - этюды на внутреннее видение;
 - этюды на оправданное молчание;
 - инсценирование сказок, рассказов, эпизодов «Ералаша».

6 класс (3 год обучения)

1. Подготовка к творческому воплощению действенного задания:
 - сочинение этюдов, построенных по законам драматургии;
 - разбор предлагаемых обстоятельств и действие по формуле завязка-кульминация-развязка.
2. Существование в предлагаемых обстоятельствах:
 - упражнения на сочинение, рассказ и воплощение на сцене своих фантазий;
 - разбор своих сочинений и (или) известных сюжетов сказок, рассказов – с чего начинается (где происходит действие, когда, почему и зачем), какое препятствие надо преодолеть, чтобы достигнуть цель, событие, возникающее на пути, как обстоятельство, меняющее действие, и развязка.
3. Импровизация как средство выбора решения для достижения цели:
 - поступок, через внутренний монолог, молчание, как элемент речи;
 - простые физические действия, которые превращаются в поступок;
 - упражнения на восприятие, оценку и последующее действие.

6 класс (4 год обучения)

1. Взаимодействие с партнерами:
 - упражнения на простейшие формы общения (вижу, наблюдаю, понимаю, взаимодействую или противодействую, договариваюсь или побеждаю);

- построение диалогов с импровизированным текстом (два, три слова).
2. Воздействие на партнера:
 - слово как форма физического действия (внутренний посыл, интонация);
 - слово как средство взаимопонимания и взаимодействия, сигналы речью;
 - пластика, взгляд, положение в пространстве как средство общения с партнером.
 3. Анализ текста в этюде:
 - словесное действие;
 - ритм, пауза, энергия.
 4. Импровизация текста, присвоение и свободное владение текстом:
 - самостоятельные работы.

7 класс (5 год обучения)

1. Существование в этюде и в отрывке:
 - выработка органики, веры и сценической наивности (смотрю, вижу, слушаю, слышу, верю);
 - разбор поступков в их последовательном и целесообразном процессе;
 - продуманное поведение в придуманном мире (как в жизни, если бы я...).
2. Сценическое отношение к факту, оценка как начало действия:
 - упражнения и этюды с придуманным и (или) оригинальным текстом;
 - внутреннее и внешнее ощущение происходящего (темпоритм);
 - упражнения на взаимосвязь и противодействие внутреннего самоощущения темпа и внешнего поведения (стихи быстро – физическое действие медленно и наоборот).
3. Практика тренинга:
 - участие в концертах и прочих выступлениях на основе пройденного материала;
 - этюды на основе наблюдений за животными, людьми;
 - упражнения, импровизации с элементами характерных черт поведения животных, птиц, людей;
 - продумать связь «человеческого» и вещи, предмета и придумать этюд.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретенных в результате освоения учебного предмета «Сценическое мастерство»:

- знание основной театральной терминологии;
- знание приемов освобождения от мышечных зажимов и снятия физического и психологического напряжения;
- знание основных выразительных средств театрального искусства;
- умение работать над ролью и текстом роли;
- умение координироваться в пространстве;
- умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;
- умение выполнять требования режиссера;
- навык самоанализа;
- навык публичных выступлений.

СПб ГБУ ДО "СПб ДМШ имени Г.А. Портнова"

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

В рамках учебного предмета «Сценическое мастерство» предусмотрены текущая, промежуточная и итоговая аттестации.

Текущие и промежуточные аттестации проходят в форме открытых уроков перед родителями, а также выступлений на фестивалях и в концертах школы со спектаклями, подготовленными в течение года. Репертуар обновляется каждый год. Предпочтение отдается музыкальным спектаклям, созданным на основе классических произведений отечественной и зарубежной литературы и драматургии (сказкам, рассказам, стихотворным произведениям).

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя учебного спектакля, подготовленного за последний год обучения.

Предметом оценивания на текущей, промежуточной и итоговой аттестации являются следующие умения:

- серьезность отношения к участию в учебном процессе;
- самостоятельность и желание работать;
- фантазия и сценическая свобода;
- взаимодействие с партнером и умение оказать ему помощь в рамках общей сцены;
- дисциплина и уважение к коллективу и педагогу;
- соблюдение правил техники безопасности на сцене.

За время существования коллектива школьного театра «Серпантин» были реализованы следующие проекты:

- музыкальные сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями» (11 место на фестивале);
- «Здравствуй, Маэстрик» (грамота);
- «Бармалей»;
- «Маугли».

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 «отлично» – ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задачи с удовольствием и высокой заинтересованностью, в полном объеме и с соблюдением последовательности действий необходимых для реализации той ли иной задачи, проявляет творческую инициативу и показывает креативность мышления и гибкость воображения;

4 «хорошо» – ставится при интересе предмета в целом, некоторых неточностях и погрешностях при выполнении заданий, при стремлении их исправить;

3 «удовлетворительно» – ставится, если работа выполняется исключительно под руководством преподавателя, без проявления инициативы и желания к усовершенствованию личных навыков. Задания выполняются небрежно или не выполняются вовсе. Интерес к предмету выражен слабо.

СПб ГБУ ДО "СПб ДМШ имени Г.А. Портнова"

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Методические рекомендации преподавателям

Главная задача любого творческого коллектива – эстетическое воспитание его участников, создание атмосферы радости детского творчества, сотрудничества. Эмоционально пережитый спектакль, в котором ребенок сам принимает участие как артист, помогает определить отношение детей к действующим лицам и их поступкам, вызывает желание подражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных. Увиденное в театре, участие в творчестве расширяет кругозор детей и надолго остается у них в памяти: они делятся впечатлениями с товарищами, рассказывают о спектакле родителям. Такие разговоры и рассказы способствуют развитию речи и умению выражать свои чувства.

В коллектив принимаются все желающие с первого класса. Количество обучающихся в театре неограниченно. Занятия проводятся индивидуально с каждым учеником, но педагог по своему усмотрению может выделить часы на групповую работу.

Постигают театральное искусство обучающиеся постепенно: изучают историю театра, овладевают навыками работы в музыкальном театре, умением самостоятельно готовить роли, реквизиты и костюмы, а потом приступают к работе над выбранным материалом.

При организации работы педагогу нужно помнить и выполнять одно из самых основных требований к занятиям – необходимо учитывать влияние театра на детей и с большой требовательностью относиться к идейному содержанию спектаклей, их художественному оформлению и проведению. Все, что предлагается детям для работы, должно быть высокоидейным и методически правильным. При распределении ролей учитывается уровень подготовки и способности к выполнению поставленных задач. При этом мы не забываем, что успехи каждого, входящего в театральный коллектив, сравниваются только с предыдущим уровнем его знаний и умений, способностью самостоятельно готовиться к каждой репетиции, а в будущем и к роли не только на сцене, но и в жизни.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Учащимся необходимо на регулярной основе самостоятельно выполнять домашние задания, рекомендованные преподавателем, для повышения своих индивидуальных навыков и комфортного самоощущения во время аудиторного творческого процесса и сценических мероприятий.

Также, учащимся необходимо самостоятельно развивать свои знания в актерской профессии. Это возможно осуществить посредством чтения художественной литературы, просмотра качественной кинопродукции и

регулярного посещения театральных постановок нашего города, с целью анализа, глубинного эмоционального и интеллектуального обогащения не только в рамках актерской профессии, но и для целостного развития личности.

СПб ГБУ ДО "СПб ДМШ имени Г.А. Портнова"

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

Список рекомендуемой нотной литературы

1. Бок Д. Маленькая сюита из музыки к к/ф «Скрипач на крыше». СПб: Союз художников, 2004
2. Доницетти Г. Мария Стюарт. Женева, 2005
3. Роджерс Р., Хаммерстайн О. Звуки музыки. СПб: Союз художников, 1998
4. Оффенбах Ж. Мадемуазель Мушерон. М.: Музбука, 1870

Список рекомендуемой методической литературы

1. Алянский Ю. Азбука театра. Ленинград: Детская литература, 1990
2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991
3. Голубовский Б. Г. Наблюдения. Этюд. Образ. Учебное пособие, М. РНБ, 2004
4. Додин Л. А. Путешествие без конца. СПб, Балтийские сезоны, 2009
5. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. М. ГИТИС, 2005
6. Новицкая Л. Уроки вдохновения. Система К. Станиславского в действии. М.: Всероссийское театральное общество, 1984
7. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1975
8. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью. М., АСТ, 2009
9. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Л.: Искусство, 1980
10. Чехов М. А. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1999
11. Основы актерского мастерства по методике С. Я. Корогодского. ВЦХТ 2008: №1
12. Театр, где играют дети/ Учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А. Б., Владос, 2001