

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Верхнесинячихинская детская школа искусств»

**Дополнительная общеразвивающая программа
в области декоративно-прикладного искусства
«Студия дизайна одежды»**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету**

СЦЕНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

«РАССМОТРЕНО»
на заседании преподавателей отделения
"Хореографическое искусство"
27 августа 2014г.
(дата рассмотрения)
Протокол № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
директор МКОУ ДОД
"Верхнесинячихинская ДШИ"
Чечулин И.Г.

(подпись)
28.08.2014г.
(дата утверждения)

«ПРИНЯТО»
Педагогическим советом
28.08.2014
(дата рассмотрения)
Протокол № 1

Составитель (фамилия, имя, отчество, должность):
Романова Наталья Николаевна, преподаватель отделения "Хореографическое искусство" МАОУ ДО "Верхнесинячихинская ДШИ"

Рецензент (фамилия, имя, отчество, должность):

Рецензент (фамилия, имя, отчество, должность):

Структура рабочей программы

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;*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.*

II. Содержание учебного предмета

- *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. Список рекомендуемой нотной и методической литературы и средств обучения

- *Методическая литература;*
- *Перечень средств обучения.*

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Сценическая культура» разработана с учётом 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 и на основе программы Гришиной К.В. преподавателя МБ ОУК ДОД «Екатеринбургская детская театральная школа», на основе программы А.В. Гребенкина «Сценическое движение» (Программы художественного дополнительного образования детей, М.: Просвещение, 2006)

Учебный предмет «Сценическая культура» неразрывно связан с актерским мастерством и помогает учащимся максимально эффективно использовать свои навыки в театральной деятельности. Действие – это основа основ актёрского искусства. Именно поэтому, помимо способности к глубоко личностному переживанию судьбы своего героя, для актёра неопределимо важны способы пластического, внешнего выражения богатого внутреннего содержания. Искусство владения своим телом на сцене предполагает чистоту движений, их смысловую определённость, строгое качественное исполнение. Всё должно быть в них точно и конкретно: смысловые оттенки движений, их скорость, сила, величина.

Искусство движения на сцене основывается на многих умениях и навыках, как общего, так и частного порядка. Одни из них способствуют развитию определённых психофизических качеств, другие оснащают практическими навыками. Отделить их друг от друга невозможно: как трудно овладеть практическими навыками, не развив в себе предварительно необходимых качеств, так и общие качества трудно развивать в отрыве от конкретных навыков.

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

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы "Студия дизайна одежды" сроком обучения 3 года учебный предмет «Сценическая культура» реализуется 3 года.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Сценическая культура» при 3-летнем сроке обучения составляет 102 часа. Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 34 недели в год.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
аудиторные занятия – 1 часа в неделю.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
	1-й год		2-й год		3-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Аудиторные занятия	16	18	16	18	16	18	102
Вид промежуточной аттестации		З.		З.		П.	

З.- зачёт; П.- показ коллекции

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Сценическая культура» проводятся в форме мелкогрупповых занятий (4-10 человек) 1 раз в неделю. Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

Цель и задачи учебного предмета «Сценическая культура»

Цель:

Социально-адаптивная. Сформировать комплекс качеств личности ребенка, как культурного и нравственного субъекта общества, способного четко понимать и различать нормы и принципы культурного взаимодействия со средой.

Коррекционно-развивающая. Способствовать развитию необходимых актерских качеств личности (пластичности, координации, целенаправленности, контроль над своими действиями и т.д.) Корректировать физические отклонения в рамках физиологии тела (осанка, походка, подвижность, пластичность) Важным условием, без которого невозможно выполнение программы, является глубокое взаимодоверие между педагогом и детьми построенное на взаимном уважении и подлинном, живом интересе друг к другу.

Задачи:

Задачи предмета «Сценическая культура » вытекают из необходимости создать такой педагогический процесс, в котором могли бы сочетаться: воспитание воли, тренировка психофизических качеств и обучение двигательным навыкам. Для этого разработан комплекс специальных упражнений, которые систематизированы по темам, а в темах — по степени возрастающей трудности.

- Формирование общих двигательных навыков (точность движений, правильное распределение мышечных усилий, чувство баланса, координации);
- Познакомить с исторической стилистикой движения (историко-бытовой этикет);
- Привить чувство ответственности за каждое выполняемое им на сцене действие и даже отдельные движения;

- Научиться связывать между собою словесные и физические действия;
- Развитие пластики тела;
- Развитие у учеников способности взаимодействовать с другими людьми за счет расширения и развития двигательного-экспрессивного навыка;
- Развитие творческого потенциала, спонтанности в отношениях с другими;
- Признание участниками за собой и другими права на непохожесть, уникальность;
- Развитие и автоматизация навыков сценического движения;
- Формирование у учеников личностного целостного эстетического отношения к явлениям окружающей действительности;
- Развитие творческого потенциала детей;
- Формирование у учеников первоначальных представлений о средствах актёрской выразительности и актерского мастерства.

Методы обучения

- объяснительно-иллюстративный (наличие в занятиях теоретической части, во время которой обучающиеся знакомятся с новым материалом. Составление практических заданий строится по принципу восхождения от простого к сложному);
- практико-ориентированный (наличие на занятиях практической части, когда обучающиеся под руководством педагога выполняют упражнения, имеют возможность проанализировать результаты);
- групповой (использование бригадного метода как оптимальной формы организации работы, при котором коллективная работа учащихся сочетается с индивидуальной, что позволяет педагогу следить за точностью и безопасностью исполнения заданий и упражнений);
- деятельностный (введение индивидуальных творческих заданий, самостоятельной практической работы, построение этюдов).
- игровой (игра обязывает ребенка думать, придумывать. Задача педагога научить ребёнка не только играть, но и развить свой телесный аппарат через игру и фантазию).

Используются так же педагогические методы, которые приемлемы для всех дисциплин театрального воспитания, а именно:

- Метод полных нагрузок
- Метод ступенчатого повышения нагрузок
- Метод игрового существования.
- Создание ситуаций успеха на занятиях по программе является одним из основных методов эмоционального стимулирования и представляет собой
- специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.
- Метод формирования готовности восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

- Метод стимулирования занимательным содержанием при подборе ярких, образных текстов, музыкального сопровождения.
- Метод создания проблемных ситуаций заключается в представлении материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы.
- Метод создания креативного поля (или метод решения задач дивергентного характера) выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе. Работа "в креативном поле" создаёт возможность поиска различных способов решений задач, поиска новых художественных средств воплощения сценического образа.

Методические приемы:

- Правильная последовательность задач в упражнении;
- Создание логической схемы при разучивании упражнения;
- Необходимость четырехкратного повторения упражнений при разучивании;
- Объяснение значения каждого упражнения в двигательной подготовке актера;
- Постепенное сокращение объяснений по мере усвоения техники упражнения;
- Словесное исправление ошибок. по ходу выполнения упражнения;
- Исправление типичных ошибок на показе неверного индивидуального исполнения;
- Контрольные упражнения как средство проверки;
- Внезапное применение новых заданий;
- Смена партнеров;
- Необходимость обязательно выполнять все упражнения;
- Воспитание этических и эстетических норм поведения.

Необходима самостоятельная работа обучающихся над этюдами. Методика обучения предполагает увлекательность подачи и доступность восприятия детьми теоретического материала, находящегося в непосредственной связи с выполнением практического задания, что способствует наиболее эффективному усвоению программ. Важным условием для успешного выполнения программы является организация творческой атмосферы на занятиях, что необходимо для возникновения отношений сотрудничества между педагогом и обучающимися. Так как специфика предмета предусматривает выявление индивидуальных способностей каждого ребенка и расширение диапазона его возможностей, то подход к освоению тем программы должен быть дифференцированным. Для этой цели на первых занятиях проводится тестирование физических возможностей ребенка.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Требования по годам обучения

Содержание программы изложено поэтапно, в развитии - от простого к сложному. Изложение материала носит рекомендательный характер, что дает преподавателю возможность применить творческий подход в обучении детей с учетом особенностей психологического и физического развития детей 9-16 лет, их природных способностей.

Первый год обучения

На первом году обучения основным направлением работы является, несомненно, развитие физических данных тела, что подразумевает под собой, прежде всего, приобретение вполне конкретных механических навыков. В первую ведётся работа по раскрепощению мышц, освобождению их от зажимов, приведение их в тонус. Происходит знакомство с возможностями собственного тела, анализ индивидуальных особенностей физического аппарата каждого конкретного учащегося. Прикладываются с целенаправленные усилия в области развития гибкости, выносливости, силы, ловкости мышечного аппарата. Итогом творческой работы группы на первом году обучения является показ этюдов, которые могут быть использованы в концертных мероприятиях.

Тренинг подготовительный

Коррекция – воспитательный процесс, направленный на исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врожденных и приобретенных, ухудшающих или отягощающих внешние данные юного артиста, мешающих ему выявлять себя в ярких выразительных сценических формах. Задача – подготовка костно-мышечного аппарата учащегося и определение степени готовности к активной работе на уроке.

(работа на раскрепощение мышц, освобождению их от зажимов, приведение их в тонус)

Тренинг развивающий .

Совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата учащегося. Упражнения: на гибкость, на силу, на координацию, на мышечную память, на вестибулярный аппарат, на баланс и т.д.

Тренинг специальный (работа на развитие чувства равновесия, чувства пространства, чувства партнера)

- Постановка корпуса, головы, ног, рук.
- Вращения на месте.
- Шаг по линии в обуви на низком и высоком каблуке.
- Дефилёрный поворот
- «Восьмерка с кокеткой»
- Упражнения на гибкость:

- Всевозможные сгибания и разгибания, наклоны, повороты, скручивание, смещение головы, плеч, рук, ног, бедер, верхней части корпуса.
- Усиление действия сгибающихся мышц (качание, замахи, рывки)
- Динамические упражнения (ползание на спине, «гусеница»)
- Сила, укрепление и развитие мышц:
 - Приседания, складывание, напряжение и расслабление различных групп мышц или отдельных точек тела.
 - Расширение диапазона скоростей.
- Упражнения для развития быстроты движений (бег, прыжки)
- Упражнения на изменение скорости движения.
- Упражнения на ритмическую организацию движения (без музыки ,под музыку)
- Совершенствование координации движений:
 - Упражнения с различными ритмами и темпами исполнения.
 - Упражнения для повышения чувства равновесия.
 - Тренировка вестибулярного аппарата.
- Этюды
- Танцевальные композиции.

Второй и третий год обучения.

Пластика – сложнейшая синтетическая дисциплина. Она имеет дело не только с тренировкой человеческого тела, но и обращается к интеллекту, эмоциональной сфере человека. Занятия пластикой направлены, прежде всего, на гармонизацию взаимодействия тела, разума и эмоций каждого отдельного человека и гармонизацию его взаимодействий с миром. Второй, третий год обучения, включает в себя воспитание в учащихся чувство эпохи и стиля, должны научиться держаться соответствующим образом в спектакле того или другого стиля, понимать и органически ощущать особенности костюма той или иной эпохи и его влияние на характер движения, правильно вести себя по отношению к партнеру и к окружающим, развить в учащихся вкус и артистичность и, таким образом, способствовать формированию актерского мастерства.

- Постановка корпуса ,головы ,ног ,рук.
- Шаг по линии в обуви на низком и высоком каблуке.
- «Дефилюрный поворот» , «Восьмерка с кокеткой».
- Этюды.
- Танцевальные композиции.

Тренинг развивающий

(работа на развитие гибкости, выносливости, координации, силы, ловкости мышечного аппарата)

Тренинг пластический Развитие внутреннего ощущения движения.

Упражнения: на напряжение и расслабление, на подвижность, на ловкость, на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства, характеров движения и т.д.)

Тренинг специальный

(Развитие психофизических качеств учащегося, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний импульс. Упражнения: на развитие чувства равновесия, чувство пространства, чувство инерции движения, чувство формы, чувство партнера и т.д.

Историко-бытовой этикет: Особенности историко-бытового этикета эпохи средневековья, эпохи Возрождения, этикет XVII, XVIII, XIX веков:

- история, костюм, аксессуары костюма и обращение с ним, осанка и походка, поклоны, этикет поведения в той или иной эпохи, этюды.
- Историко-бытовой этикет эпохи средневековья «Бранль»
- Историко-бытовой этикет эпохи Возрождения «Павана»
- Историко-бытовой этикет XVII века «Романеска», «Менуэт»
- Историко-бытовой этикет XVIII века «Полонез»
- Историко-бытовой этикет XIX век «Французская кадрили», «Вальс», «Полька», «Мазурка»

Упражнения по темам:

1. «Манекены» - упражнение на полное напряжение тела. Один ученик – «манекен». Другой «командует манекеном», меняя позы «манекена» или передвигая его на другое место.

2. «Тряпичные куклы». Полное расслабление тела детей. Куклы «вешаются» на воображаемые гвоздики по команде – «правая рука – вверх», левый локоть в сторону, правое ухо – вверх и т.д.

3. «Кошечка». Кошка лезет под забор, выгибая спину. По команде «собака!» принимает прежнее положение.

4. «Воображаемый забор». Надо залезть под забором в сад, чтобы не спугнуть возможно стоящего рядом сторожа.

Взаимодействие с предметом

Развивается целый комплекс задач, начиная с координации движения и заканчивая ловкостью в движениях. На заключительном этапе работы на основе полученных навыков учащиеся выполняют импровизированную игру с предметом. Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учете пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость учащегося при обыгрывании предмета в сценическом действии. Упражнения: с веером, с сумкой, с зонтом, с плащом и т.д.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в конкретной творческой работе, которая показывается на зачете ,контрольном уроке или отчетном концерте в конце каждого года обучения.

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

- необходимыми знаниями в области физической культуры и техники безопасности при выполнении пластических заданий на сцене;
- знаниями технических приемов сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- знаниями профессиональной терминологии;
- умением использовать элементы пластической техники при создании художественного образа;
- умением использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;
- умением распределять движения во времени и пространстве;
- навыками владения средствами пластической выразительности, комплексом физических упражнений.

Требования к переводному зачету во второй класс:

Цели:

- Формирование начальных навыков реакции, решительности, динамичности;
- Развитие координации, подвижности различных частей тела;
- Воспитание общей культуры поведения и общения в творческом коллективе.

Задачи:

В обучении:

- Научить координации движений всех частей тела по отдельности и вместе;
- Научить верно оценивать возможности своего тела и учитывать свои индивидуальные особенности при распределении нагрузок.

В развитии:

- Развивать внимание, память, наблюдательность путём воссоздания на сценической площадке пластических образов, взятых из окружающего мира.

В воспитании:

- Воспитать у учащихся чувство сценического пространства;
- Воспитать навык постоянного контроля над собственным телом;
- Воспитать чувство ответственности за партнёра.

К концу первого года обучения учащиеся должны

Знать:

- Правила техники безопасности поведения на занятиях по сценической культуре.
- Комплекс упражнений на раскрепощение мышц.
- Безопасные способы растяжки мышц.
- Индивидуальные особенности своего тела и учитывать их при выполнении сценических упражнений.

Уметь:

- Самостоятельно подготовить тело к выполнению физических упражнений.
- Правильно распределить нагрузку на мышцы.
- Воспроизводить посредством своего тела на сценической площадке повадки и особенности движений разных животных.

Требования к переводному зачету в третий класс

К концу второго, третьего года обучения учащиеся должны

Знать:

- 10-12 видов растяжки ног, рук, спины;
- Технику безопасности поведения на занятиях по пластике;
- Особенности быта, костюма, этикета и его влияния на характер и манеру исполнения танцевальных композиций историко-бытового этикета;
- Историю возникновения и эволюционного развития бытовых этюдов прошлых эпох.

Уметь:

- Провести полный комплекс разминки и растяжки;
- Владеть характером и манерой исполнения этюдов определенной исторической эпохи;
- Владеть навыками применения историко-бытового костюма, его деталей и аксессуаров (плащ, веер, трость, шляпа, зонт и т.д.);
- Владеть техникой исполнения движений историко-бытовых этюдов.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Сценическая культура» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях, контрольных уроках, концертах, просмотрах и т.д. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся по окончании четверти и полугодия учебных занятий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена - показа коллекции (дефиле).

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

Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале:

«5» («отлично») – отвечающая всем требованиям на данном этапе обучения (качественное, осмысленное исполнение упражнений и освоение сценических навыков)

«4» («хорошо») – отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (понимание своих недочетов и умение их исправить)

«3» («удовлетворительно») – исполнение с большим количеством недочетов, слабая физическая подготовка.

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала и отсутствие психофизического развития в данном предмете.

«зачет» (без отметки, аттестация) – отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения (аттестация может быть выставлена по причине болезни, при владении материалом).

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

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

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодия учебного года.

V. Список рекомендуемой методической литературы и средств обучения

Методическая литература

Перечень средств обучения.