

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» п. Первомайский Оренбургского района
Оренбургской области.

ПРИНЯТО:
протоколом педсовета МБУДО ДШИ
п. Первомайский
№1 от 30.08.2016 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»

Предметная область
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

Разработчик: С.А.Силантьева, профессор Международного славянского института, режиссер, сценарист

Рецензенты:

В.В.Мархасев, профессор кафедры сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Вл.И.Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А.П.Чехова, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Н.М.Тимофеева, методист по учебным дисциплинам в области искусства Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства», заслуженная артистка Российской Федерации

Адаптировал: **Н.М. Краснова**, преподаватель театрального класса МБУДО "ДШИ п. Первомайский"

п. Первомайский 2016г.

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» п. Первомайский Оренбургского района
Оренбургской области.**

ПРИНЯТО:
протоколом педсовета МБУДО ДШИ
п. Первомайский
№1 от 30.08.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУДО
ДШИ п. Первомайский
_____ Куличенко Г.В.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

**Предметная область
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО**

**ПРОГРАММА
по учебному предмету
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ**

Разработчик: **С.А.Силантьева**, профессор Международного славянского института, режиссер, сценарист

Рецензенты:

В.В.Мархасев, профессор кафедры сценической речи и вокала Школы-студии (института) имени Вл.И.Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А.П.Чехова, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Н.М.Тимофеева, методист по учебным дисциплинам в области искусства Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры и искусства», заслуженная артистка Российской Федерации

Адаптировал: **Н.М. Краснова**, преподаватель театрального класса МБУДО "ДШИ п. Первомайский"

п. Первомайский 2016г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Содержание тем (видов работ);

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 педагогическим работникам;

VI. Список литературы и средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Учебный предмет «Художественное оформление спектакля» является прикладным - это своего рода творческая мастерская, которая объединяет, использует и координирует и развивает все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения в общеобразовательном учреждении.

Учебный предмет, позволяющий понять, что театр – искусство синтетическое. В ходе обучения учащиеся не только узнают, что такое декорации, костюм, бутафория, грим, но и приобретают навыки в их изготовлении и применении при создании сценического образа. Кроме этого дети знакомятся с историей костюма, с оснащением сценической площадки, с ролью звука, света, музыки в создании художественного образа и постановки в целом.

Предмет направлен на создание условий для самореализации учащихся не обладающих ярко выраженными артистическими способностями, но стремящимся заниматься театральным творчеством.

2. Срок реализации учебного предмета и объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Срок освоения программы учебного предмета «Художественное оформление спектакля» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет (5-летняя образовательная программа), составляет 5 лет (с 1 по 5 класс).

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом по дополнительной общеразвивающей программе в области театрального искусства «Искусство театра» на реализацию учебного предмета «Художественное оформление спектакля», составляет 330 часов максимальной учебной нагрузки, объем аудиторной нагрузки по данному предмету составляет 330 часов, объем времени на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся не предусматривается, на консультации (в том числе, в счет резерва учебного времени) отводится 24 часа.

При пятилетнем сроке обучения объем учебной нагрузки в неделю составляет 2 часа (с 1 по 5 класс).

Количество максимальной учебной нагрузки в дополнительных классах составляет 66 часов аудиторных занятий, на консультации перед зачетом или экзаменом отводится 8 часов.

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебный предмет «Подготовка сценических номеров» проходит в форме групповых мелкогрупповых занятий (от 4 до 10 человек в группе)

Цели и задачи учебного предмета

Цель программы – создать условия для воспитания нравственных качеств личности воспитанников, творческих умений и навыков средствами театрального искусства, организации их досуга путём вовлечения в театральную деятельность.

Задачи учебного предмета:

способствовать формированию:

- необходимых представлений о театральном искусстве;
- уважительного отношения к людям разных профессий, работающих над созданием театральной постановки.

способствовать развитию:

- интереса к специальным знаниям по теории и истории театрального искусства;
- творческой активности через индивидуальное раскрытие способностей каждого ребёнка;
- эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения;
- умения анализировать свою работу и работу других обучающихся партнерские отношения в группе,

- партнёрских отношений в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;

- трудолюбия;

- наблюдательность;

- творческую фантазию и воображение;

- умения использовать подручный материал для создания костюма, декораций, художественного образа.

создать условия воспитания:

- эстетического вкуса, исполнительской культуры;

- творческой активности обучающегося, ценящей в себе и других такие качества, как доброжелательность, трудолюбие, уважение к творчеству других;

- личностных качеств, средствами традиционной и мировой культуры, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

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.

5. Обоснование структуры программы учебного предмета

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;

- 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».

6. Методы обучения

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

– словесный (объяснение);

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

– практический;

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального творчества.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:

- специально оборудованное помещение (проветриваемый кабинет) с необходимым оборудованием (столы, стулья, осветительными приборами,);
- швейная машинка;
- столярный инструмент;
- швейные принадлежности (нитки, иголки; ножницы);
- клей, бумага, картон;
- ткань.

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план (для каждого года обучения)

1 - ый класс (по 5-летней программе)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
1.	1. Вводное занятие.		2	-	2
2.	2. Материалы и технологии художественного оформления	практически е занятия	30	-	30
	2.1 Бумага. Картон		10		10
	2.2 Ткань		20		20
3.	3. Контрольный урок – выставка	практически е занятия	1	-	1
4.	Итого:		33	-	33

1. Вводное занятие.

теория: Что такое художественное оформление. Единый художественный образ спектакля.

2. Материалы и технологии оформления.

2.1 Бумага

теория: Бумага, картон. Работа с ножницами. Техника безопасности.

практика: - изготовление кукол из бумаги;
- изготовление цветов из бумаги;

2.2 Ткань

теория: Ткань. Виды ткани. Клей, его виды.

практика: - изготовление цветов из ткани;
- аппликации.

3. Контрольный урок-выставка.

2-ой класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
1.	1. Вводное занятие.	урок	2	-	2
2.	2. Материалы и технологии художественного оформления 2.1 Бумага. Картон 2.2 Ткань	практически е занятия	63 33 30	-	63 33 30
3.	3. Контрольный урок – выставка	практически е занятия	1	-	1
4.	Итого:		66	-	66

1. Вводное занятие.

теория: Элементы художественного оформления спектакля. Единый художественный образ спектакля.

2. Материалы и технологии художественного оформления спектакля.

теория: Техника безопасности при работе с ножницами, иголками.

2.1 Бумага. Картон.

практика: - изготовление веток, шишек, цветов;
- изготовление масок;
- составление композиций.

2.2 Ткань. Нитки (пряжа)

практика: - изготовление цветов;
- составление композиций;
- изготовление кукол-марионеток из пряжи

3. Контрольный урок – выставка.

3-ий класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная	Самостояте льная	Аудиторные занятия

		занятия	нагрузка	работа	
1.	1. Вводное занятие.	урок	2	-	2
2.	2. Материалы и технологии художественного оформления	практические занятия	63	-	63
	2.1 Бумага (папье-маше)		36		36
	2.2 Ткань		27		27
3.	3. Контрольный урок – выставка	практические занятия	1	-	1
4.	Итого:		66	-	66

1. Вводное занятие.

2. Материалы и технологии художественного оформления

2.1 Бумага.

теория: Папье-маше. Основные правила маширования.

практика: - изготовление овощей и фруктов в технике папье-маше;

- изготовление масок в технике папье-маше.

2.2 Ткань.

теория: Разнообразие кукол в кукольном театре. Техника безопасности.

практика: Работа над созданием кукол к конкретному спектаклю:

- выбор материала, крой;

- пошив перчатки;

- пошив головы;

- отделка готовой куклы.

3. Декорации.

теория: Декорации – необходимая часть театрального действия. Что такое эскизы?

практика: Работа над декорациями конкретной кукольной постановки.

5. Контрольный урок. Показ кукольной постановки.

4-ый класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
1.	1. Вводное занятие.	урок	2	-	2

2.	2. Материалы и технологии художественного оформления 2.1 Бумага 2.2 Ткань (синтепон)	практические занятия	33 10 23	-	33 10 23
3.	3. Костюмы 3.1 Работа над головным убором конкретного костюма	практические занятия	10	-	10
4.	4. Декорации 4.1 Работа над элементами декораций к учебной постановке	практические занятия	20		20
5.	5. Контрольный урок – выставка		1		1
6.	6. Всего:		66		66

1. Вводное занятие

2. Материалы и технологии художественного оформления

2.1 Бумага (бумагоплетение)

практика: Беседа по технике безопасности при работе со спицами. Знакомство с техникой плетения из бумаги и декупажем. Работа над тарелкой, рамкой для картины:

- выбор бумаги;
- скручивание трубочек;
- плетение дна;
- плетение стенок;
- обработка готового изделия;
- декорирование изделия.

2.2 Ткань. Синтепон (изготовление кукол)

практика: Беседа по технике безопасности при работе с иглами и ножницами. Работа над «чулочной куклой»:

- подбор материала;
- изготовление головы;
- изготовление туловища;

- изготовление рук, ног;
- сборка изделия;
- декорирование.

3. Костюмы

теория: Костюм – последний штрих в создании театрального образа. Головные уборы.

практика: Работа над созданием заданного образа:

- подбор костюма из готового гардероба;
- работа над созданием головных уборов.

4. Декорации

теория: Декорации – необходимая часть театрального действия.

практика: Работа над декорациями к конкретной постановке.

5. Контрольный урок – выставка

5-ый класс

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостояте льная работа	Аудиторные занятия
1.	1. Вводное занятие.	урок	2	-	2
2.	2. Материалы и технологии художественного оформления 2.1 Бумага (плетение)	практические занятия	20 20	-	20 20
3.	3. Сценография	практические занятия	4	-	4
4.	4. Техника сцены.	практические занятия	4		4
5.	5. Музыкально-шумовое решение спектакля.		5		5
6.	6. Театральный грим.		6		6
	7. Декорации		20		20

	8. Контрольный урок - показ выпускной постановки		2		2
	9. Всего:		66		66

1. Вводное занятие.

теория: Знакомство с программой обучения. Техника безопасности.

2. Материалы и технологии художественного оформления

2.1 Бумага. Бумагоплетение

практика: Работа в технике плетения из бумаги:

- изготовление корзины;
- изготовление шкатулки;
- изготовление цветов

3. Сценография.

теория: Строение классической сценической площадки. Одежда сцены.

4. Техника сцены.

теория: Значение света в постановке театрализованного представления. Световые эффекты.

практика: Самостоятельное написание световой партитуры к заданному отрывку постановки.

5. Музыкально-шумовое решение спектакля.

теория: Звуковой ряд спектакля.

практика: Самостоятельная запись фонограммы к заданному отрывку постановки.

6. Театральный грим.

теория: Значение грима в спектакле. Грим как компонент спектакля, раскрывающий идейно-художественный замысел драматурга, режиссёра, актёра. Виды грима(концертный, эстрадный, характерный, абстрактный).

практика: Знакомство и работа с театральным гримом. Способы наложения грима.

- создание концертного грима;
- создание народного образа;
- создание грима животного.

7. Декорации.

практика: Работа над декорациями к выпускному спектаклю.

8. Контрольный урок.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

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

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

- должны уметь активизировать свою фантазию;
- легко работать с ножницами, клеем и бумагой;
- работать коллективно над одной задачей
- *знать* о видах театрального искусства, о взаимосвязи театра с другими видами искусства;
- знать о роли музыки, костюма и декораций в спектакле;
- уметь работать в технике папье-маше;
- уметь выполнять основные игольчатые стежки.
- уметь сшить перчаточную куклу.
- отличия театра от других видов искусства;
- этические нормы поведения;
- значение декораций и костюмов в театрализованной постановке.
- создать элементы декораций.
- знать о роли света, звука, музыкально-шумового оформления в воплощении режиссёрского замысла;
- уметь подобрать костюм своему герою из предложенного гардероба;
- выполнять некоторые элементы костюма;

II. 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 предмету «Художественное оформление спектакля»: текущая, промежуточная, итоговая.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала.

Текущая аттестация проводится в форме выставок с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

Основной формой промежуточной аттестации являются: зачёт, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Художественное оформление спектакля». Промежуточная аттестация по предмету «Художественное оформление спектакля» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: качества

реализации образовательного процесса; контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Итоговой аттестацией (экзаменом) для учащихся является изготовление декораций для сценической итоговой постановки.

График проведения промежуточной аттестации

Дифференцированные зачеты в полугодиях:

– 2, 4, 6 полугодия (по пятилетнему курсу обучения), в восьмом полугодии (в конце 4 класса) проводится экзамен.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Художественное оформление спектакля»

5 (отлично). Ученик полностью сосредоточен и внимателен, четко реагирует на замечания, исправляя их, добиваясь выполнения поставленной задачи.

4 (хорошо). Ученик отвлекается, не достаточно собран и внимателен в работе, в результате чего видны неточности в выполнении поставленной задачи.

3 (удовлетворительно). Ученик часто отвлекается и допускает множество ошибок при работе, не точен в понимании и исправлении этих ошибок.

2 (удовлетворительно). Ученик, не видит, не слышит, не может адекватно оценить и исправить свои ошибки, не смотря на замечания педагога.

Зачет (без оценки). Промежуточная оценка приобретаемых учеником навыков, понимания допускаемых им неточностей и их исправление, после замечаний педагога.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Художественное оформление спектакля» основана на практических разработках педагогов, занимающихся декоративн-прикладным творчеством.

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети находятся на разных уровнях психофизического развития, у каждого свои границы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и ощущения «легкости» процесса обучения.

В работе над декорациями, бутафорией, костюмом, для учебного спектакля, через творческое взаимодействие ученика и учителя позволяет педагогу максимально раскрыть творческую индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей является дисциплина.

Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности за коллективную работу и вырабатывать в характере каждого ученика самодисциплину - способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки. В то же время чрезмерная активность в этой области может негативно влиять и на формирование творческой личности, и собственно на учебный процесс.

III. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берёзкин В.И. Искусство оформления спектакля. - М., 1986.
2. Белоусова Т.Г. Программа детского драматического объединения «Муравейник» - Оренбург, Подросток. 1998.
3. Булгакова С.Ю. Плетение из газет. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. – 96 с.: ил.
4. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
6. Верховов Ф.В. Грим. – М., 1975.
7. Гурков А.Н. Школьный театр. – Ростов на/Д: Феникс, 2005. – 320с.
8. Лаврентьева Е. Чулочная кукла. Новогодние игрушки. – СПб.: Питер, 2016. – 64 с.
9. Никитина А.Б. Театр, где играют дети. – М..2001.
10. Рылеева Е.В. Вместе веселее! – Игры и рабочие материалы-М.: ЛИНКА-Пресс.-2000. 144с.
11. Родионова С.С. Папье-маше: Самая полная энциклопедия. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010. – 120 с.: ил.
12. Сальникова Н. Работа с детьми: школа доверия. – СПб.: - 2003 – 2003. – 282 с.
13. Тищенко Е. Плетение из газет: основы мастерства. – Ростов на / Д: Феникс. 2014. – 57с.:ил.
14. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности: Программа и репертуар.- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 160с.