

**Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Новорогачинская школа искусств»
Городищенского муниципального района Волгоградской области**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»
(срок обучения 8 лет)**

**Предметная область
ПО.01. «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО»**

**ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.01.УП.02. «ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО
МАСТЕРСТВА»
(срок обучения 8 (9), 5 (6) лет)**

**р.п. Новый Рогачик
2021**

РАССМОТРЕНО

Педагогическим советом
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Новорогачинская школа
искусств»

Протокол № 1
от «28» 07 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Новорогачинская школа
искусств»

«28» 07 2021 г.

Программа учебного предмета ПО.01.УП.02. «Основы актерского мастерства» предметной области ПО.01. «Театральное исполнительское искусство» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» (срок обучения 8 (9), 5 (6) лет).

Разработчик программы: Олейникова Н.Т., преподаватель первой квалификационной категории.

Содержание

Пояснительная записка	4
Краткие методические рекомендации преподавателям	13
Краткие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	18
Материально-технические условия, необходимые для реализации программы учебного предмета «Основы актёрского мастерства»	19
Учебно-тематический план	21
Содержание курса	29
Требования к уровню подготовки обучающихся по учебному предмету «Основы актёрского мастерства»	54
Формы и методы контроля знаний. Система оценивания	58
Список литературы	62

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Основы актёрского мастерства» предметной области «Театральное исполнительское искусство» учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» (срок обучения 8 (9), 5 (6) лет) разработана в соответствии с Образовательной программой (дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программой в области театрального искусства «Искусство театра», 2021 г.), разработанной в МБУ ДО «Новорогачинская школа искусств», на основе и с учётом Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе (далее – ФГТ)¹.

Программа учебного предмета «Основы актёрского мастерства» создана на основе Примерной программы, разработанной Институтом развития образования в сфере культуры и искусства².

Учебный предмет «Основы актёрского мастерства» является основным в комплексе учебных предметов обязательной части учебных планов (предметная область «Театральное исполнительское искусство») по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в

¹ Утверждены Приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку обучения по этой программе».

² Примерная программа по учебному предмету «Основы актёрского мастерства» (Москва, 2012 г.). Разработчик: М.В.Носова, заведующая театральным отделением Детской школы искусств имени Н.Г.Рубинштейна города Москвы, доцент кафедры актёрского мастерства и режиссуры факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства – ГИТИС, режиссёр. Главный редактор: И.Е.Домогацкая, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук. Технический редактор: О.И.Кожурина, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных.

области театрального искусства «Искусство театра», использует и координирует все практические навыки и умения, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, пластическим и музыкальным предметам. Первоначальная базовая подготовка учащихся к освоению предмета «Основы актёрского мастерства» - учебный предмет «Театральные игры», пройденный учащимися в младших классах. Уроки по предмету «Основы актёрского мастерства» задействуют в работе и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат обучающихся. Учебный предмет «Основы актёрского мастерства» тесно связан с другими предметами театрального направления («Художественное слово», «Сценическое движение», «Беседы об искусстве», «Постановка сценических номеров», «Танец» и др.). В связи с этим, важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная направленность занятий на формирование и развитие актёрских умений учащихся, в основе которых лежит способность реализовывать сценическое действие – целесообразное и осмысленное.

Предмет формирует и развивает актёрские исполнительские знания, умения и навыки, знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия, способствует выявлению и раскрытию творческого потенциала учащихся. Так, навыки, полученные юными исполнителями в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года. Материал для театральных постановок и спектакле подбирается преподавателем (а в старших классах – возможно и совместно с учащимися) так, чтобы каждый ученик играл разноплановые роли, проявил себя в различных жанрах и стилях. Это позволит наиболее эффективно раскрыть индивидуальность ученика, предотвратив наработку так называемых актёрских «штампов». Работа учащихся обязательно должна

контролироваться, корректироваться и оцениваться преподавателем.

Освоение обучающимися программы учебного предмета «Основы актёрского мастерства» направлено на воспитание и развитие у обучающихся общекультурных компетенций (толерантность, нравственность, духовность, эрудированность, культурность, доброжелательность, интеллектуальность); личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся художественно-эстетических взглядов, моральных и нравственных установок, потребности общения с духовными ценностями; формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать многообразные культурные ценности; воспитание детей в позитивной творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; формирование у обучающихся комплекса профессиональных компетенций – знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства и необходимых для реализации дальнейшей профессиональной деятельности; выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 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.

Программа учебного предмета «Основы актёрского мастерства»

составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, предназначена для работы с талантливыми и одарёнными детьми театральных отделений детских школ искусств.

Согласно федеральным государственным требованиям, **срок реализации** дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» для детей, поступивших в школу искусств в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы по предмету «Основы актёрского мастерства» рассчитано на шесть лет (с третьего по восьмой класс.). Срок освоения учащимися программы «Искусство театра», поступивших в школу искусств в первый класс в возрасте 10-12 лет составляет пять лет. Освоение программы учебного предмета «Основы актёрского мастерства» составляет пять лет (с первого по пятый класс). Срок освоения программы «Основы актёрского мастерства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на один год (6-й или 9-й класс).

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Основы актёрского мастерства» представлен в таблицах 1, 2, 3, 4.

Таблица 1.

Нормативный срок обучения 8(9) лет.

Классы/количество часов	3 – 8 классы	9 класс
	Количество часов	Количество часов

Максимальная нагрузка (в часах)	858	198
Количество часов на аудиторную нагрузку	429	99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	429	99
Консультации	48	6

Таблица 2.

Нормативный срок обучения 5(6) лет.

Классы/количество часов	1-5 классы	6 класс
	Количество часов	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	495	198
Количество часов на аудиторную нагрузку	330	99
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	165	99
Консультации	38	6

Таблица 3.

Нормативный срок обучения 8(9) лет.

Класс	Количество часов в неделю
3	1
4, 5, 6	2
7, 8	3
9	3

Таблица 4

Нормативный срок обучения 5 (6) лет.

Класс	Количество часов в неделю
1	1
2, 3, 4	2
5	3
6	3

Форма проведения занятий по учебному предмету «Основы актёрского мастерства» - мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе).

Цель учебного предмета «Основы актёрского мастерства» - освоение учащимися практических навыков актёрского творчества, связанных с умениями воплотить на сцене определённых художественный образ, используя все средства театрального творчества. Достижение этой цели способствует реализации целей и задач дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Задачи предмета «Основы актёрского мастерства» (практические и теоретические):

1. создать условия и атмосферу для приобретения учащимися богатого опыта творческой деятельности (театрального исполнительского мастерства);
2. развитие способностей к продуктивной индивидуальной и коллективной работе;
3. знакомство учащихся с театром как видом искусства;
4. формирование устойчивого интереса к театральному искусству и положительной мотивации к занятиям по театральному творчеству;
5. формирование и развитие духовно-нравственной сферы учащихся,

связанной с толерантным отношением к различным культурам и национальностям, профилактикой асоциального поведения и экстремизма;

6. развитие личностных способностей и эмоционально-психических процессов учащихся (память, внимание, мышление, воображение и пр.);

7. снятие психологических и мышечных зажимов у учащихся;

8. формирование и развитие раскрепощённости и свободы учащихся на сцене;

9. формирование и развитие у учащихся основ владения всеми видами сценического внимания;

10. формирование и развитие реакции и точности понимания (слышать, видеть, чувствовать партнёра);

11. формирование и развитие у учащихся ассоциативного и образного мышления;

12. формирование и развитие у учащихся навыков ориентации и действия на сцене, в сценическом пространстве;

13. формирование и развитие у учащихся правдивости и точности выполнения простых физических действий;

14. формирование и развитие у учащихся точности выполнения сценической задачи;

15. формирование и развитие у учащихся навыков и умений существования в предлагаемых обстоятельствах;

16. формирование и развитие у учащихся навыков и умений сценической импровизации;

17. формирование и развитие у учащихся навыков и умений мышления на сцене, ориентации в нестандартных ситуациях;

18. формирование и развитие у учащихся навыков и умений взаимодействия с партнёрами по сцене;

19. формирование и развитие у учащихся навыков и умений

самостоятельного распределения в сценическом пространстве;

20. изучение учащимися основной профессиональной терминологии;

21. формирование навыков пользоваться профессиональной лексикой;

22. знание учащимися основных понятий театрального искусства (актёрские этюды, театральные жанры, сценарии этюда и формы его написания, выразительные средства сценического действия и их разновидности, события и событийный ряд, второй план роли и внутренний монолог, театральный сюжет и его структура, жанры и стили драматургии);

23. изучение основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;

24. изучение основ техники безопасности при работе на сцене;

25. формирование и развитие умений использовать основные элементы актёрского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;

26. формирование навыков работы над ролью под руководством преподавателя и самостоятельно;

27. формирование и развитие умений использовать полученные знания в создании характера сценического образа;

28. формирование и развитие у учащихся умений выполнять элементы актёрского тренинга;

29. изучение сценического этюда и его драматургическое строение;

30. формирование и развитие у учащихся первичных навыков по сочинению небольших этюдов на заданную тему;

31. формирование и развитие навыков репетиционно-концертной работы;

32. формирование и развитие у учащихся навыков по использованию

театрального реквизита и работы с ним;

33.приобретение учащимися первичных навыков по анализу собственного исполнительского опыта;

34.формирование у учащихся знаний основных школ актерского мастерства и их особенностях:

- элементы системы К.К. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, цель, задача, сверхзадача, физическое самочувствие, конфликт, событие.

- элементы системы М.А. Чехова: логика сценического действия, импровизация, принципы перевоплощения, перспектива актера и перспектива роли, «зерно» сценического образа, характер и характерность, жанр и стиль;

35. развитие в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской или форме творческой лаборатории наблюдательности, воображения, творческой фантазии, внимания и памяти, ассоциативного и образного мышления, чувства ритма, логического мышления, способности выстраивать событийный ряд (самостоятельно или с помощью преподавателя), способность самостоятельного определения основной мысли, смысла и идеи произведения театрального искусства, способность анализировать предлагаемый материал и точно формулировать свои мысли, уметь донести до зрителя собственные идеи и чувства;

36. развитие в процессе постановочной работы партнёрских отношений в группе, общения друг с другом, уважительного отношения, взаимопонимания, развитие эмоциональной сферы учащихся, способности к состраданию, сочувствию, самодисциплины, умений организовывать себя и своё время, воспитание чувства ответственности, формирование и развитие организаторских способностей, художественного вкуса, коммуникабельности, активности и

трудолюбия.

Краткие методические рекомендации преподавателям

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актёрского мастерства» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, а также теоретические и практические наработки его учеников и последователей – Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.

На всех этапах обучения в работе преподавателя важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности – процесс сложный и ответственный. Поскольку дети имеют различный уровень психофизического развития, у каждого своих пределов и возможности (физические, творческие, волевые, психические и пр.), преподавателю необходимо в первую очередь помочь каждому ученику поверить в свои силы и возможности, приобрести уверенность в себе.

Основные методы обучения по программе учебного предмета «Основы актёрского мастерства» традиционны. Это:

1. **Словесный метод** (рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, дискуссия);
2. **Наглядный** (показ, просмотр, демонстрация);
3. **Практический** (упражнения, воспроизводящие и творческие).

Продолжительность и количество занятий по каждому году обучения приведены ниже в разделе «Содержание курса».

Однако вместе с традиционными методами обучения на уроках по предмету «Основы актёрского мастерства» можно использовать **метод эмоционального стимулирования**, предполагающий создание ситуаций успеха на занятиях, т.е. специально подобранной преподавателем цепочки успешных для ребёнка ситуаций, в

которых ребёнок добивается хороших результатов, что приводит к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и возможностях, «лёгкости» процесса обучения.

После каждого занятия преподавателю следует руководствоваться педагогической оценкой, а именно оценивать и понимать – что дало занятие каждому ребёнку в его творческом развитии? Соответствовали ли поставленные задачи на уроке творческим возможностям и способностям учащихся? Что хорошо получилось, а что удалось с трудом или совсем не удалось? и пр.

Очень аккуратно и внимательно нужно относиться к методу показа преподавателем того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу задания, ждут этого показа, тем самым не решаясь самостоятельно проявить инициативу и повторяя возможные варианты решения задания, показанные преподавателем. Активность, инициативность и творческие способности в этом случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Однако, вместе с тем, показывать надо. Но, во-первых, использовать **метод режиссёрского показа**, исходя не из собственного актёрского опыта, а из возможностей, способностей и инициативы учащихся. Педагогу необходимо показывать не то, как бы он сам сыграл, а то, как, возможно, следует сыграть тому или иному ребёнку.

Наряду с предложенными методами существует так называемый **метод «играющего тренера»**. Этот метод предполагает то, что преподаватель является наряду со всеми учащимися непосредственным участником тренингов и упражнений. Это, в свою очередь, позволяет как бы изнутри проконтролировать точность выполнения задания, помогает не допускать приблизительности в исполнении задания, не допустить поверхностного усвоения материала.

Метод беседы (один из словесных методов обучения) позволяет преподавателю выбрать необходимую (нужную и правильную) тактику в работе с каждым ребёнком. Сущность беседы заключается в

том, что преподаватель путём умело поставленных вопросов побуждает учащихся к рассуждению, анализу, мышлению в определённой логической последовательности. При этом важно помнить, что беседа должна носить наводящий характер, а вопросно-ответный способ работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы – побуждение учащихся с помощью вопросов и ответов к рассуждению, действенному анализу, к точности личного разбора этюда или фрагмента, к самостоятельному открытию новых для них выводов, идей, ощущений и пр. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развёрнутых рассуждений, определённых доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Весьма эффективен в учебной работе **метод сравнения**. О нём говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие – побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает преподавателю и учащимся отслеживать творческий и учебный процесс. Преподавателю и учащимся необходимо с помощью метода сравнения постоянно анализировать ситуацию, ориентируясь на следующие фразы: «У тебя сегодня получилось лучше (хуже), чем на том уроке, потому, что ...», «Эти предполагаемые обстоятельства выбраны для тебя более (менее) точно, чем в прошлый раз, потому, что ...» и т.д.

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определённую педагогическую логику, определённую последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и

навыки актёрского искусства.

Основной метод формирования и развития качества исполнительского мастерства актёра является **метод актёрского тренинга, упражнений**. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают своё мышление и творческие способности. Как говорил К.С. Станиславский: «... необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры...».

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

Рекомендуются следующие важные принципы на занятиях по предмету «Основы актёрского мастерства»:

- контрастность в подборе упражнений;
- приём усложнения заданий (принцип «от простого к сложному»);
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию преподавателя.

Работа над фрагментами произведений и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и преподавателя, этюдный метод репетиционной работы, метод действенного анализа произведения позволять преподавателю наиболее эффективно раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося.

Обязательный фактор в обучении детей является учебная дисциплина. Преподавателю необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до конца, логического итога, вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Ключевым методом для обеспечения творческой активности и

формированию творческой атмосферы в коллективе является **метод исследовательской деятельности**. Этот метод создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Важно, чтобы преподаватель стремился к использованию таких заданий, которые бы включали учащихся в самостоятельный творческий и исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения учащихся в творческий процесс хорошо подходит и **метод создания проблемных ситуаций**. Этот метод является одним из методов проблемного обучения – обучения, являющегося наиболее эффективным для интеллектуального развития учащихся. Метод создания проблемных ситуаций основан на представлении материала занятий в виде доступной, яркой и образной проблемы, на которую требуется поиск решения. Это весьма активно сближает коллектив, выявляя характер и личностные качества учащихся.

В связи тем, что в федеральных государственных требованиях к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» содержится организация внеклассной работы учащихся, преподавателю необходимо планировать и свою методическую работу, направив её в русло организации посещений учащимися различных спектаклей, мероприятий и творческих вечеров в различных учреждениях культуры (театрах, филармониях, выставочных и концертных залах, музеях и пр.). Кроме того, преподавателю важно учесть просмотр совместно с учащимися видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актёров и режиссёров. Это воспитывает зрительскую культуру, формируя устойчивый интерес к театру как виду искусства. Преподавателю также необходимо воспитывать и формировать у учащихся осознание того, что сцена – это самый строгий и сильный учитель, а зритель – самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих

мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства актёра.

Краткие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Выполнение самостоятельной работы обучающимися – один из важных элементов успешного освоения предмета «Основы актёрского мастерства». Ее качественный уровень достигается ежедневным выполнением, осознанным подходом и внимательностью.

Самостоятельная работа учащихся по предмету «Основы актерского мастерства» предусматривается преподавателем. Она предполагает не только закрепление пройденного в классе материала, выучивание актёрских ролей и работу с дополнительной литературой, но и посещение различных культурно-просветительских и творческих мероприятий, сочинение этюдов и упражнений, работу над индивидуальными заданиями и самостоятельными фрагментами произведений, работу над совершенствованием профессиональных знаний, умений и навыков.

Материально-технические условия, необходимые для реализации программы учебного предмета «Основы актёрского мастерства»

Материально-технические условия реализации программы учебного предмета «Основы актёрского мастерства» должны обеспечивать возможность достижения обучающимися результатов, установленных федеральными государственными требованиями. Материально-техническая база школы, согласно федеральным государственным требованиям, должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Основные дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия (учебники, словари, энциклопедии, обучающие диски и пр.);
- методические рекомендации учащимся и родителям по организации самостоятельной работы учащихся и выполнению домашних заданий по предмету «Основы актёрского мастерства»;
- учебная и методическая литература для учащихся и преподавателя;

Материально-технические условия реализации программы учебного предмета «Основы актёрского мастерства»:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных и противопожарных норм;
- стол;
- стулья;
- магнитофон или CD-проигрыватель;
- сцена со специализированным звуковым и световым оборудованием;
- компьютер, оснащённый звуковыми колонками;
- возможность подключения к сети Интернет;
- фонотека;
- видеотека;
- библиотека;
- материальная база для создания театральных костюмов, декораций и реквизита.

На уроках по предмету «Основы актёрского мастерства» учащимся

необходимо иметь удобную одежду (желательно спортивную или тренировочную форму), мягкую нескользкую обувь. Это необходимо для соблюдения техники безопасности на занятиях и свободы движений в процессе работы и творчества.

Учебно-тематический план.

1 класс по 5-летней форме обучения

3 класс по 8-летней форме обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие	урок	1	-	1
2.	Актёрские тренинги и упражнения				
2.1.	Мускульная свобода. Освобождение мышц.	урок	6	2	4
2.2.	Развитие актёрского внимания	урок	7	2	5
2.3.	Развитие фантазии и воображения	урок	7	3	4
3.	Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства				
3.1.	Сценическое действие	урок	13	5	8
3.2.	Предлагаемые обстоятельства	урок	11	5	6
3.3.	Темп и ритм	урок	9	4	5
4.	Просветительская деятельность (посещение театров, концертов, музеев, проектов и пр.)	Мастер- классы	12	12	-
	ИТОГО:		66	33	33
5.	Консультации	Доп. уроки, мастер- классы	6	-	6
	ИТОГО с консультациями		72	33	39

2 класс по 5-летней форме обучения

4 класс по 8-летней форме обучения¹

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Актерские тренинги и упражнения				
1.1.	Атмосфера	урок	4	-	4
1.2.	Ощущение пространства	урок	4	-	4
1.3.	Импровизация	урок	4	-	4
1.4.	Мизансцена	урок	4	-	4
1.5.	Внутренний монолог. Второй план.	урок	8 (12)	4 (8)	4
1.6.	Овладение словесным действием	урок	10 (14)	4 (8)	6
2.	Основы исполнительского мастерства. Этюды.				
2.1.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	урок	8 (10)	2 (4)	6
2.2.	Оценка факта. Этюды на событие	урок	12 (16)	4 (8)	8
2.3.	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	урок	6 (8)	2 (4)	4
2.4.	Этюды- наблюдения	урок	14 (20)	6 (12)	8
2.5.	Одиночные этюды на зону молчания	урок	8 (10)	2 (4)	6
2.6.	Этюды на рождение слова	урок	12 (16)	4 (8)	8
3.	Просветительская деятельность (посещение театров, концертов, музеев, проектов и пр.)	Мастер- классы	5 (10)	5 (10)	-
	ИТОГО:		99 (132)	33 (66)	66
4.	Консультации	Мастер- класс, доп. урок	8	-	8
	ИТОГО с консультациями		107 (140)	33 (66)	74

¹ По 8-летнему сроку обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» по учебному предмету «Основы актёрского мастерства» на самостоятельную работу отводится 66 часов в год. В таблице это указано в скобках.

3 класс по 5-летней форме обучения

5 класс по 8-летней форме обучения⁴

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)		
		учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Актёрские тренинги и упражнения				
1.1.	Сценическое общение. Коллективная согласованность	урок	4	-	4
1.2.	Взаимодействие с партнёром. Контакт	урок	6	-	6
1.3.	Импровизация с партнёром на музыку	урок	4	-	4
1.4.	Импровизация с партнёром на заданную тему	урок	6	-	6
1.5.	Психологический жест	урок	4	-	4
1.6.	Конфликт. Приспособления. Тактика	урок	6	-	6
2.	Основы исполнительского мастерства. Этюды.				
2.1.	Парные этюды на зону молчания	урок	8 (12)	4 (8)	4
2.2.	Парные этюды на рождение фразы	урок	12 (16)	4 (8)	8
2.3.	Парные этюды на наблюдения	урок	10 (14)	4 (8)	6
2.4.	Этюды на картину	урок	12 (18)	6 (12)	6
2.5.	Этюды на музыкальное произведение	урок	10 (14)	4 (8)	6
2.6.	Этюды на мораль басни	урок	12 (18)	6 (12)	6
3.	Просветительская деятельность (посещение театров, концертов, музеев, проектов и пр.)	Мастер- классы	5 (10)	5 (10)	-
	ИТОГО:		99 (132)	33 (66)	66
4.	Консультации	Мастер-	8	-	8

⁴ По 8-летнему сроку обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» по учебному предмету «Основы актёрского мастерства» на самостоятельную работу отводится 66 часов в год. В таблице это указано в скобках.

		класс, доп. урок			
	ИТОГО с консультациями		107 (140)	33 (66)	74

4 класс по 5-летней форме обучения

6 класс по 8-летней форме обучения⁵

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)		
		учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Актёрские тренинги и упражнения				
1.1.	Сценический образ	урок	4	-	4
1.2.	Характер и характерность	урок	6	-	6
1.3.	Пластическая выразительность	урок	4	-	4
1.4.	Создание сказочно- фантастического образа	урок	4	-	4
2.	Основы исполнительского мастерства				
2.1.	Законы построения драматургического произведения	Урок-лекция (урок- рассказ)	1	-	1
2.2.	Этюды на сюжет сказки	урок	10 (14)	4 (8)	6
2.3.	Этюды- инсценировки басни	урок	10 (14)	4 (8)	6
2.4.	Этюды на сюжет небольшого рассказа	урок	14 (18)	4 (8)	10
2.5.	Этюды- инсценировки небольших фрагментов из классических литературных произведений	урок	12 (16)	4 (8)	8
2.6.	Работа над фрагментами драматургических произведений	урок	12 (20)	6 (12)	8
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	15 (21)	6 (12)	9
3.	Просветительская	Мастер-	5 (10)	5 (10)	-

⁵ По 8-летнему сроку обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» по учебному предмету «Основы актёрского мастерства» на самостоятельную работу отводится 66 часов в год. В таблице это указано в скобках.

	деятельность (посещение театров, концертов, музеев, проектов и пр.)	классы			
	ИТОГО:		99 (132)	33 (66)	66
4.	Консультации	Мастер-класс, доп. урок	8	-	8
	ИТОГО с консультациями		107 (140)	33 (66)	74

5 класс по 5-летней форме обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)		
		учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Актёрские тренинги и упражнения				
1.1.	Словесное действие. Подтекст. Второй план	урок	8	-	8
1.2.	Жанры. Стилль. Стилизация	урок	10	2	8
2.	Разбор драматургического материала				
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	8	-	8
2.2.	Метод действенного анализа	урок	6	-	6
3.	Основы исполнительского мастерства				
3.1.	Работа над ролью во фрагменте из пьесы в жанре комедии	урок	18	4	14
3.2.	Работа над ролью во фрагменте из пьесы в жанре драмы	урок	18	4	14
3.3.	Работа над ролью во фрагменте стихотворной драматургии	урок	18	4	14
3.4.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	29	8	21
3.5.	Подбор и изучение вспомогательного, дополнительного материала по работе над ролью	урок	12	6	6
4.	Просветительская	Мастер-	5	5	-

	деятельность (посещение театров, концертов, музеев, проектов и пр.)	классы			
	ИТОГО:		132	33	99
5.	Консультации	Мастер-класс, доп. урок	8	-	8
	ИТОГО с консультациями		140	33	107

7 класс по 8-летней форме обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)		
		учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Актерские тренинги и упражнения				
1.1.	Словесное действие. Актерская интонация	урок	20	10	10
1.2.	Жанры. Стил	урок	10	2	8
2.	Разбор драматургического материала				
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	16	8	8
3.	Основы исполнительского мастерства				
3.1.	Работа над ролью во фрагменте из пьесы в жанре комедии	урок	40	20	20
3.2.	Работа над ролью во фрагменте из пьесы в жанре драмы	урок	40	20	20
3.3.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	45	18	27
3.4.	Подбор и изучение вспомогательного, дополнительного материала по работе над ролью	урок	12	6	6
4.	Просветительская деятельность (посещение театров, концертов, музеев, проектов и пр.)	Мастер-классы	15	15	-
	ИТОГО:		198	99	99
5.	Консультации	Мастер-	8	-	8

		класс, доп. урок			
	ИТОГО с консультациями		206	99	107

8 класс по 8-летней форме обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.1.	Актерские тренинги и упражнения				
1.1.	Подтекст. Второй план	урок	12	2	10
1.2.	Стилизация	урок	9	1	8
2.	Разбор драматургического материала				
2.1.	Метод действенного анализа	урок	20	10	10
3.	Основы исполнительского мастерства				
3.1.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	урок	60	30	30
3.2.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	70	35	35
3.3.	Подбор и изучение вспомогательного, дополнительного материала по работе над ролью	урок	12	6	6
4.	Просветительская деятельность (посещение театров, концертов, музеев, проектов и пр.)	Мастер-классы	15	15	-
	ИТОГО:		198	99	99
5.	Консультации	Мастер-класс, доп. урок	8	-	8
	ИТОГО с консультациями		206	99	107

**6 класс (дополнительный) по основному 5-летнему сроку
обучения**

**9 класс (дополнительный) по основному 8-летнему сроку
обучения**

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид	Общий объем времени (в часах)		
		учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Актерские тренинги и упражнения				

Содержание курса

1 класс по 5-летней форме обучения

3 класс по 8-летней форме обучения

Главное направление первого года обучения по программе «Основы актёрского мастерства» - приобщение детей к театральному искусству, пробуждение интереса и положительной мотивации к обучению. Это способствует формированию (а в дальнейшем – развитию и укреплению) личностных убеждений и духовных потребностей, формирует художественно-эстетический вкус.

Очень важны на первом году обучения посещения театров, выставок, музеев и других учреждений культуры и искусства. Это необходимо для того, чтобы у учащихся сформировалось полноценное восприятие искусства, понимание художественного языка, его особенностей и специфики.

Преподавателю важно научить детей так, чтобы они не только усвоили, запомнили или выучили необходимую информацию, но и выразили свое отношение к ней, умели ее проработать, оценить и осмыслить.

Основная задача первого года обучения по предмету «Основы актёрского мастерства» - увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению на сцене и в коллективе.

Поскольку самая понятная для детей деятельность – это игровая, то на первом году обучения основам актёрского мастерства необходимо использовать игровой метод обучения. Это могут быть игровые формы актёрского тренинга и упражнений, которые дают учащимся возможность рассказать о себе, познакомиться с коллективом и адаптироваться в нем, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий.

Создание нравственного, дружелюбного, доброжелательного климата в коллективе на занятиях и радостной творческой атмосферы – основные задачи для преподавателя.

Занятия проводятся 1 раз в неделю в мелкогрупповой форме (от 4 до 10 человек). Продолжительность занятия (одного академического часа) – 45 минут, что составляет 33 часа аудиторного времени и 33 часа отводится на самостоятельную работу учащихся.

Тема 1. Вводное занятие

1. Беседа-знакомство. Беседа с учащимися о том, какие театры, концерты, выставки они посещали, что запомнилось, что понравилось (не понравилось) и почему? Какие спектакли смотрели? Какие любимые герои сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть?
2. Театр как вид искусства. Театр – синтез различных видов искусства. Особенности театрального искусства, основные составляющие театрального искусства (архитектура, живопись, скульптура, музыка, хореография, литература, актёрская игра).
3. Искусство актёрской игры – главное для театра.
4. Театр – коллективное искусство. Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сцене. Этикет зрителя. Взаимоуважение.
5. Инструктаж по технике безопасности поведения на уроках в классе, на сцене, при коллективном посещении театра, выставки и пр.
6. Понятие об основных формах проведения занятий – упражнения и актёрские тренинги.

Упражнение – повторное выполнение действий с целью его запоминания и закрепления.

Актёрский тренинг – непрерывная смена игр, заданий и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актёрской техники и пробуждают личную активность и инициативу каждого учащегося. Актёрский тренинг предполагает широкое использование элементов игр.

Тема 2. Актёрские тренинги и упражнения.

2.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц.

Основной закон органичного поведения человека и в жизни, и на сцене – мышечная свобода, освобождение мышц, устранение физических зажимов. Мускульная и мышечная свобода – первый этап к органичному существованию на сцене.

Главное – это научить учащихся правильно расходовать мышечную энергию, столько, сколько необходимо для выполнения того или иного действия.

1. Работа с дыханием.

Преподавателю необходимо научить детей основам правильного дыхания – ровного и глубокого. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий медленный вздох – быстрый выдох и наоборот);

2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.

4. Напряжение и расслабление мышц ног, рук, туловища, головы и лица.

5. Перекат напряжение из одной части тела в другую.

6. Снятие телесных зажимов.

2.2. Развитие актёрского внимания.

Внимание (сценическое внимание) – активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором принимают участие системы восприятия – зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача преподавателя – научить учащихся удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

1. Зрительная и слуховая память.

2. Эмоциональная и двигательная память.

3. Мышечная и мимическая память.

4. Координация в пространстве.

2.3. Развитие фантазии и воображения.

Воображение – ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент актёрской техники.

Фантазию и воображение необходимо развивать, начиная с раннего детского возраста, т.к. именно детям свойственна творческая активность. Это способствует развитию ассоциативного и образного мышления учащихся.

1.Импровизация под музыку

2. Имитация и сочинение необычных разных движений

3. Сочиняем сказку вместе (по предложению, по фразе, по одному слову)

4. некоторые примеры упражнений:

- *«Воображаемый телевизор». Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? детям необходимо рассказать, что он видит или показать движениями, мимикой, жестами то, что он видит «по телевизору». С помощью воображаемого пульта можно переключать «передачи» и смотреть (с показом или комментариями) другие «передачи».*
- *представить, что стул в классе – это, например, королевский трон, или аквариум с экзотическими рыбками, или костер, или куст цветущих роз и пр.*
- *передать друг другу книгу так, как будто это другой предмет (например, кирпич, торт, бомба, хрустальная ваза и т.д.).*
- *взять со стола карандаш как будто это червяк, маленькая бусинка, горячая картошка и т.д.*

- «Скульптор и Глина». Дети распределяются по парам, договариваясь друг с другом, кто из них «скульптор», а кто «глина». Скульпторы могут лепить животных, спортсменов, игрушки, сказочные персонажи. Можно поменяться ролями.

Тема 3. Техника актёрской игры, основы исполнительского мастерства.

3.1. Сценическое действие.

Действие – основа сценического искусства. Основные признаки действия – наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Основные виды действия – психические и физические, внутренние и внешние. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от осознания учащимися трёх основных понятий – что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю. А главное – понимать, что любое действие – это процесс, которые имеет фазы развития (начало, развитие, завершение).

1. Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами)

Чёткое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия.

а) логичный подбор предметов – выполнить с ними действие (швабра – тряпка – ведро), (карандаш – бумага – ластик), (ножницы – бинт – плюшевый заяц);

б) хаотичный подбор предметов – придумать логичное действие, используя данные предметы (ведро – бумага – плюшевый заяц), (тряпка – карандаш – ножницы), (швабра – бинт – ластик).

2. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД)

Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические

действия должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умыться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)

Ввести понятие «четвёртой стены». Концентрация внимания «внутри себя».

Основные вопросы в работе над внутренним действием – что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

3.2. Предлагаемые обстоятельства.

Различные жизненные обстоятельства побуждают к выполнению определённого действия. Человек постоянно находится во взаимодействии с этими обстоятельствами, он их либо сам создаёт, либо они существуют и проявляются независимо от человека. На сцене – это обстоятельства, предложенные автором, т.е. *предлагаемые обстоятельства*. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс. Существует несколько типов предлагаемых обстоятельств:

- 1) обстоятельства места – где происходит действие
- 2) обстоятельства времени – когда происходит действие
- 3) личные обстоятельства – кто действует
- 4) ситуативные обстоятельства – чем человек живет в данной ситуации (откуда пришёл, зачем пришёл, куда направляется, чего хочет, что мешает добиться желаемого).

Важно сформировать у учащихся представление, что предлагаемые обстоятельства – это совокупность условия и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

Примеры упражнений:

«Если бы...». Совершение ранее выполняемых физических действий с условием «если бы...». Как человек будет рисовать, если бы у него болела рука, или постоянно ломался карандаш или плохо писало фломастеры.

«Я в предлагаемых обстоятельствах». Выполнение одного и того же

действия в различных предлагаемых обстоятельствах. Важно обратить внимание учащихся на удачные и неудачные моменты, логичность или нелогичность действий в предлагаемых обстоятельствах.

«Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствам». Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное, целеустремлённое и органичное действие делает его более интересным.

3.3. Темп и ритм.

Темп – это скорость выполняемого действия.

Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

Упражнения:

«Градация темпов-ритмов и переключение скоростей». Постепенное нарастание и снижение темпа-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.

Обычно на уроках используется следующая шкала темпов-ритмов:

1,2 – пассивность, вялость, подавленность, апатия.

3,4 – оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию.

5 – готовность действовать, спокойное совершение действий.

6 – резкий, чёткий, жизнеутверждающий ритм действий.

7 – преодоление препятствий, появление опасностей, тревога или бурная радость.

8,9 – энергичное действие, сильное возбуждение.

10 – хаос, безумие, суета, паника.

«Темп и ритм внешний и внутренний». Этюды на соответствие внутреннего и внешнего темпа и ритма (скорость поведения соответствует внутреннему ощущению, например, бег при опоздании в школу).

«Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпа и ритма». Скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению. Например, на уроке физкультуры необходимо бегать, а человек мечтает о подарках.

«Предлагаемые обстоятельства определяют темп и ритм». Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами. Например, зашнуровать ботинки или заплести косу на контрольном уроке математики; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном транспорте и т.д.).

«Заданный тем и ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств». Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определённой скоростью (например, убрать со стола посуду со скоростью по шкале 1, 5, 10 и пр.).

Важным направлением этого года обучения является достижение свободного, раскованного и естественного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия преподавателя должны быть направлены на пробуждение в учащихся их природной органики, развитие актёрских данных. Элементы психофизической техники вводятся постепенно, от простого к сложному. Однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет учащимся закрепить полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие упражнения и элементы актёрского тренинга учащимися осваиваются легче, какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, преподавателем подбираются определённые тренинги и упражнения.

Чередование видов деятельности, использование игровых форм позволит удерживать активный темп работы, избежав переутомления учащихся.

Итог творческой работы этого года обучения:

1 полугодие – выполнение актёрского тренинга в присутствии зрителя.

2 полугодие – исполнение небольших тематических зарисовок, миниатюр этюдного характера.

2 класс по 5-летней форме обучения

4 класс по 8-летней форме обучения

На данном этапе обучения самым важным направлением является

достижение осмысленного существования учащихся на сцене. В предлагаемых тренингах и этюдах преподавателю необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса и осознания происходящих действий.

Занятия на втором году обучения по предмету «Основы актёрского мастерства» проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 45 минут, что составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится на самостоятельную работы учащихся (по 8-летнему сроку обучения на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год).

Тема 1. Актёрские тренинги и упражнения.

1.1. Атмосфера

Атмосфера – окраска, настроение ситуаций, созданные психофизическим действием и сценическим самочувствием, это среда, в которой происходит развитие событий.

Существует большое количество упражнений на столкновение атмосфер. Например:

Учащиеся ждут результатов экзамена – атмосфера общая, все переживают, нервничают, пытаются поддержать друг друга. Выходит

преподаватель и зачитывает списки с результатами.

Атмосфера разделяется на сдавших экзамен и не сдавших экзамен.

1.2. Ощущение пространства

Развитие у учащихся ощущения пространства основано на упражнениях на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умений видеть себя со стороны, создавать логичную картинку, понятную зрителям.

Этот раздел включает в себя тренинги и упражнения, направленные на ориентацию в сценическом пространстве (на сцене и в классе), на умение заполнять собой (образом) сценическое пространство, на умение чувствовать партнёра в пространстве сцены или класса. В одиночных этюдах необходимо тренировать умение действием заполнять сценическое пространство,

создавать атмосферу «внутри меня», существовать в атмосфере «вокруг меня».

1.3. Импровизация

Важным методом этого года обучения является импровизация, предполагающая свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем импровизационного мышления. Вводятся такие понятия, как: действенная задача, события, оценка события. Учащимся необходимо овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к самому сложному и значимому действию – воздействию словом.

1.4. Мизансцена

Мизансцена – расположение на сценической площадке. Основной принцип – сделать мизансцену действенной, «говорящей».

Примерное упражнение – «Стоп-кадры». Главная задача – построить мизансцену на различные темы. Суть упражнения – овладение логикой построения мизансцены. В результате выполнения упражнения учащиеся должны запомнить основные правила сценического этикета, правило никогда не вставать спиной к зрителю, использования кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

1.5. Внутренний монолог. Второй план.

Внутренний монолог – мысли и чувства, обращённые к себе.

Второй план – личная действенная задача, отвечающая на вопрос «Что я хочу?».

Первый план – тактика поведения, отвечающая на вопрос «Что я делаю для того, чтобы получить то, что я хочу?»

Примерное упражнение «Ум, чувство, тело». Для учащихся придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его «умом», кто – «чувством», а кто – «телом». Затем он придумывает каждому форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них

скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распределены роли между партнёрами и они стали «частями» участника, они должны поделиться своими впечатлениями с ним, рассказать, каково им быть умом, чувствами и телом.

1.6. Овладение словесным действием.

Данный раздел включает в себя упражнения, направленные на формирование умений у учащихся овладеть словесным действием. Умение действовать словом приобретается в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнёров. При этом словесные действия не отрываются от действий физических, они могут следовать за ними, сливаться с ними. С первых уроков работы над словом необходимо, чтобы учащиеся учились понимать и чувствовать связь словесных и физических действий. Преподавателю важно сформировать у учащихся понимание, чтобы слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия.

Основная форма работы над овладением словесным действием – этюды, являющиеся базой для формирования профессиональных навыков. В этюдах важно учитывать, чтобы учащиеся самостоятельно находили действенную линию в заданных (или придуманных) обстоятельствах. Начиная с этого года обучения (и далее) в содержание этюдов необходимо включать действенную задачу и события.

2. Основы исполнительского мастерства.

2.1. Действенная задача. Этюды на достижение цели.

Действенная задача отвечает на вопросы «Чего я хочу?», «Для чего я это делаю?».

Примерные задания на достижение цели:

«На уроке рисования»: учащемуся необходимо нарисовать портрет мальчика, который сидит спиной.

2.2. Оценка факта. Этюды на событие.

Факт – поступок (воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение.

Событие – или некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние.

Оценка факта – параметр, состоящий из двух частей – фиксация факта и реакций на факт.

Примерные этюды на события: «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?!»

2.3. Этюды на столкновение контрастных атмосфер,

2.4. Этюды-наблюдения

Примерные этюды-наблюдения:

1. *Наблюдения за животными:* «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке» и др.
2. *Наблюдения за людьми:* «На остановке», «В кафе», «В метро» и др.
3. *Пародии:* «Мой любимый герой», «Мой любимый певец (артист, телеведущий и др.)», «Пародии друг на друга» и пр.

2.5. Одиночные этюд на зону молчания

Примерные одиночные этюды на зону молчания: «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?» и др.

2.6. Этюды на рождение слова

Примерные этюды на рождение слова: «Не хочу!», «Прости...» «Надоело!» и др.

3 класс по 5-летней форме обучения

5 класс по 8-летней форме обучения

Занятия на этом году обучения проводятся 2 раза в неделю (продолжительность одного занятия – 45 минут) или 1 раз в неделю

продолжительностью 2 академических часа (90 минут). Это составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится на самостоятельную работу (по 8-летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год).

Центральная тема этого года обучения – формирование и развитие навыков взаимодействия с партнером (партнёрами). В этот период обучения у учащихся формируется овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга.

Учащиеся должны чётко знать действенную задачу – «Что я хочу добиться? (получить, узнать и пр.)» от партнёра. На данном этапе обучения помимо осознания того «Что я делаю? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идёт непрерывное внимание к тому «Что делает он? Что с ним происходит? Чего добивается он?». Учащимся необходимо использовать все освоенные виды сценического воздействия.

Вводятся новые понятия – психологический жест, актёрская интонация, конфликт. При этом конфликт понимается как основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов – основной «двигатель» действенного процесса на сцене.

1. Актёрские тренинги и упражнения

В используемых учебных тренингах необходимо применять импровизационный метод работы. Умение сосуществовать на сценической площадке вдвоём, втроём, в коллективе, в группе. Эти навыки необходимо отработать различными способами: импровизация на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д. Упражнения на действенный жест – вместо фразы рождается жест. Например «Не трогай меня!», «Давай быстрее!», «Не шуметь!» и др. На психологический жест – контраст слова и жеста: например, говорить «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке шарфик или ключи. Актёрская интонация – произнести одну и ту же фразу с разными интонациями, эмоциональными оттенками, подтекстом.

2. Основы исполнительского мастерства. Этюды.

2.1. Парные этюды на зону молчания.

Примерные задания и темы этюдов:

- 1) Предлагаемые обстоятельства таковы, что 2 человека встречают Новый год вместе, но они в ссоре.
- 2) На контрольной списать ответы у очень вредного соседа по парте.

Важно помнить, что в заданиях должно быть оправданное молчание, преподавателю или учащимся нужно придумать такие обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или незачем.

2.2. Парные этюды на рождение фразы.

Например, «Пойдём домой? (!)», «Я решил ... (уйти от вас, бросить школу или др.)». Главное – выбирать фразы действенные или событийные.

2.3. Парные этюды на наблюдения.

парные этюды на наблюдения предполагают общение от лица наблюдаемого объекта, можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения между собой.

Например, в одной клетке зоопарка оказываются обезьяна и тигр и пр.

2.4. Этюды на картину.

Для проведения таких этюдов преподавателю необходимо подбирать материал с действенной ситуацией, понятной детям. Например, А.В. Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи»; Ю. Леман «Провинился»; К. Коровин «У балкона», «У открытого окна».

2.5. Этюды на музыкальное произведение.

Для проведения таких этюдов преподавателю необходимо подбирать материал яркий, образный, в котором есть событие.

Например, М.П. Мусоргский «Картинки с выставки», С.С. Прокофьев «Детская музыка», Р. Шуман «Альбом для юношества», П.И. Чайковский «Детский альбом» и др.

2.6. Этюды на мораль басни.

Сначала анализируется событийный ряд басни, затем находится

подобная ситуация из жизни, после чего сочиняется по ней этюд.

Например, мораль басни И. Крылова «Ворона и лисица»: «И в сердце льстец всегда отыщет уголок» или мораль басни И. Крылова «Две собаки»: «Как счастье многие лишь тем находят, что хорошо на задних лапках ходят!».

Итогом творческой работы группы этого года обучения является публичный показ парных и групповых этюдов на пройденные темы:

1 полугодие – показ парных этюдов на зону молчания, этюдов на музыкальное произведение, этюдов на картину.

2 полугодие – парные или групповые этюды-наблюдения, этюды на рождение фразы, этюды на мораль басни.

4 класс по 5-летней форме обучения

6 класс по 8-летней форме обучения

Основная работа этого года обучения – работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала.

Разбор текста необходимо начинать с небольшой литературной формы, доступной для возрастной категории учащихся, затем необходимо постепенно усложнять литературную форму.

Для создания сценического (художественного образа) требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления, необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей и другие особенности. Пластическое решение художественного образа (походка, мимика, манеры, жесты), манера речи (особенности произношения, интонации) наделяют персонаж характерностью, поэтому главной целью этого года обучения является координация навыков и умений учащихся по всем дисциплинам дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

Преподавателю необходимо максимально реализовывать уже проявившиеся способности детей в различных направлениях. В завершении этого года обучения результат работы следует показать в виде учебного спектакля или фрагментов из драматургических произведений любого жанра.

Занятия проводятся 2 раза в неделю (продолжительность одного занятия – 45 минут) или 1 раз в неделю продолжительностью 2 академических часа (90 минут). Это составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится на самостоятельную работу (по 8-летней программе на самостоятельную работу учащихся отводится 66 часов в год).

1. Актёрские тренинги и упражнения.

1.1. Сценический образ

1.2. характер и характерность

1.3. Пластическая выразительность

1.4. Создание сказочно-фантастического образа

Тренинги и упражнения – это подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. В импровизациях учащиеся должны использовать навыки и умения не только основ актёрского мастерства, но умения, полученные на других дисциплинах («Сценическое движение», «Танец», «Художественное слово» и др.). Преподавателю необходимо использовать все средства и методы для раскрытия творческой индивидуальности учащихся. У каждого ученика к четвёртому году обучения появляются свои сильные и слабые стороны (кто-то лучше поёт, кто-то – танцует, кто-то – говорит). В связи с этим, перед преподавателем ставится задача подтянуть все слабые стороны учащихся, привести их к достойному уровню качества, а сильные стороны – максимально задействовать в учебной работе. Для этого необходимо предлагать разные решения создания сказочных или фантастических персонажей (пластические, хореографические, музыкальные и др.).

Примеры упражнений.

Упражнение «В маске». 1 вариант – яркая, красочная маска какого-

нибудь сказочного или фантастического персонажа – тело подчиняется, ищет способы пластического соответствия этому образу.

2 вариант – белая, нейтральная маска – тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передаёт характер и характерность.

Упражнение «Только руки», «Только ноги». Учащийся закрывается ширмой – видны либо только руки, либо только ноги. Задача – передать характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.

2. Основы исполнительского мастерства

2.1. Законы построения драматургического произведения

Формирование у учащихся представлений об основных законах построения драматургического произведения:

1. В основе произведения лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, разыгрываемый действием;
2. Сюжет образуют события и действия людей (персонажей);
3. Схема построения сюжета традиционна:
 - экспозиция – представление героев;
 - завязка – столкновение;
 - развитие действия – набор сцен, развитие идеи;
 - кульминация – апогей конфликта;
 - развязка.

2.2. Этюды на сюжет из сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки)

Работа над личностным восприятием, трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

Примерный репертуар: «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», сказки братьев Гримм («Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель»), сказки Шарля Перро («Волшебница», «Замарашка»), сказки Г.Х. Андерсена («Снежная королева», «Девочка со спичками»), сказка А. Толстого «Приключения Буратино».

2.3. Этюды-инсценировки басни

Инсценировка басен – переходный этап к работе с драматургией, т.к. в басне присутствуют острый конфликт, яркие характеры, серьёзное содержание, диалоговое изложение.

Примерный репертуар: басни И. Крылова «Квартет», «Две собаки», «Ворона и лисица».

2.4. Этюды на сюжет небольшого рассказа

В работе над этюдами на сюжет небольшого рассказа необходимо проанализировать общий событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

Примерный репертуар: А.П. Чехов «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик»; М. Зощенко «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать»; Н. Носов «Фантазёры», «Телефон»; В. Драгунский «Денискины рассказы».

2.5. Этюды-инсценировки небольших фрагментов из классических литературных произведений

Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач, взаимоотношений, описанных автором.

Примерный репертуар: А.С. Пушкин «Барыня-крестьянка»; А.П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Репетитор», «Беглец», «Мальчики»; А. Куприн «Храбрые беглецы»; Е.И. Булгакова «Старый дом»; И.А. Бунин «Митина любовь»; В. Гюго «Гаврош»; А. Толстой «Детство Никиты»; Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок»; А. Экзюпери «Маленький принц» и др.

2.6. Работа над фрагментами драматургических произведений

Выбираемая пьеса обязательно должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребёнка. Учащийся должен обязательно прочитать всю пьесу полностью, а не только выбираемый фрагмент и свою роль. При этом необходимо на уроке

совместно с преподавателем сделать полный анализ пьесы, выявить законы ее построения, а затем приступить непосредственно к анализу избираемого фрагмента: выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить поиск внешней характерности, найти её связь с решением внешнего облика персонажа (грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.), добиваться её сценического воплощения.

Примерный репертуар: Е. Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжет сказок Г.Х. Андерсена), «Сказка о потерянном времени»; А. Островский «Снегурочка»; Г. Полонский «Доживем до понедельника» и др.

2.7. Работа над ролью в учебном спектакле

Выбор спектакля и жанра на усмотрение преподавателя.

Итог творческой работы этого года обучения – публичный показ этюдов, инсценировок, фрагментов пьес, учебного спектакля. В конце года – экзамен.

1 полугодие – этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет небольшого рассказа, инсценировка фрагмента из классических произведений.

2 полугодие – экзамен. Показ учебного спектакля или фрагментов драматургического произведения.

5 класс по 5-летней форме обучения

7 класс по 8-летней форме обучения

8 класс по 8-летней форме обучения

В этот период обучения предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведётся активный репетиционный процесс, производится анализ пьес и любого другого драматургического материала, избираемого для театральных постановок.

Предполагается работа над фрагментами различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства (в том числе исторического или социального характера).

В этот период обучения также происходит изучение содержания постановочного материала в его мировоззренческих, исторических,

национальных и иных аспектах.

Предполагается подробный действенный анализ сцен, проработка роли с каждым учащимся.

Ведётся поиск современной качественной драматургии, ориентированной на детский и юношеский возраст.

Планируется активное творческое взаимодействие учащихся с преподавателем в процессе создания спектакля.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия – 45 минут (академически час) или 2 раза в неделю (продолжительность одного занятия – 2 академических часа – 90 минут, второго занятия – 1 час – 45 минут). Это составляет 99 часов аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы учащихся. В 7 и 8 классах самостоятельная работа учащихся составляет 99 часов в год.

1. Актёрские тренинги и упражнения

Задача актёрских тренингов и упражнений – расширение творческого диапазона учащихся, осуществление проб в различных стилях и жанрах.

1.1. Словесное действие. Подтекст. Второй план.

1.2. Жанры. Стилль. Стилизация.

В этот период обучения продолжается работа над актёрской интонацией, подтекстами и вторым планом. В тренинги можно включить этюдный метод работы над спектаклем или фрагментами пьес и произведений, чтобы «размять» постановочный материал.

Необходимо подробно и детально отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического существования, координируя мыслительные, словесные и физические действия, преобразуя их в единый процесс.

2. Разбор драматургического материала.

2.1. Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие.

Преподаватель должен дать учащимся доступное для восприятия детей определение этих понятий, ссылаясь на К.С. Станиславского. Сверхзадача –

это «хотение», сквозное действие – стремление, контрдействие – факты и события, мешающие сбивающие это стремление.

2.2. Метод действенного анализа

Главное в этой теме – привить учащимся серьёзное, профессиональное отношение к работе с текстом. Необходимо не только подробно и тщательно изучить пьесу, но и изучить исторический, изобразительный, этнографический материал, привлечь дополнительную специальную литературу, касающуюся автора и его произведения.

На данном этапе обучения преподавателю необходимо помочь учащимся ощутить композицию материала, научить подчинять второстепенное главному, определять сверхзадачу, видеть сквозное действие и контрдействие, исходное, основное и главное событие для создания «линии жизни» действующего лица, определение различных причин (социальных, личных, исторических и пр.) и предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику поступков героя.

Очень важно подобрать качественный драматургический материал, доступный для детей и по форме, и по содержанию, а главное – по возможности его сценического воплощения.

3. Основы исполнительского мастерства.

3.1. Работа над ролью во фрагменте из пьесы в жанре комедии

3.2. Работа над ролью во фрагменте из пьесы в жанре драмы

Работая в этих жанрах необходимо рассчитать силы и возможности учащихся для воплощения того или иного материала.

При этом в ходе работы над выбранным фрагментом необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, с учётом замысла автора (режиссёра), сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы. Это ставит перед учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и её сценического воплощения. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой литературного материала.

необходимо чётко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в пьесе или выбранном фрагменте. Происходит поиск внешней характерности, решение внешнего облика персонажа – причёска, грим, костюм, повадки, манера речи, пластика и др.

3.3. Работа над ролью во фрагменте стихотворной драматургии (комедия, трагедия)

Поэзия – искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмизованно-музыкальной речи.

В связи с этим необходимо не только понять и осмыслить характерные особенности поэтической речи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу. Нужно научиться находить верное самочувствие на сцене через точную логику действий, добиваться органики, естественного существования на сцене в образе действующего лица.

Примерный репертуар: В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», «Два веронца», «Двенадцатая ночь»; Лопе де Вега «Собака на сене»; Ж.Б. Мольер «Версальский экспромт», «Проделки Скапена»; Карло Гоцци «Любовь к трём апельсинам», «Зелёная птичка», «Король-олень»; Г. Ибсен «Дикая утка»; О. Уайльд «Как важно быть серьёзным», «Звёздный мальчик»; А.П. Чехов «Предложение»; М. Метерлинк «Синяя птица»; Дж. Барри «Питер Пэн»; Е. Шварц «Принцесса и свинопас», «Клад», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «сказка о потерянном времени», «Золушка»; Ю. Ким «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте»; Дж. Родари «Путешествие голубой стрелы»; Р. Орешник «Летучкина любовь»; Е. Исаева «Про маму и про меня» и др.

3.4. Работа над ролью в учебном спектакле

Прежде всего, это анализ событий пьесы, выделенных автором (режиссёром) в соответствии с определённой сверхзадачей спектакля.

Создание биографии «своего» героя, исходя из предлагаемых

обстоятельств, заданных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий для достижения цели.

Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями «своего» героя.

3.5. Подбор и изучение вспомогательного, дополнительного материала по работе над ролью

Эта работа предполагает поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного материала, касающегося автора и его литературного произведения.

7 класс по 8-летней форме обучения

Итог творческой работы 7-го года обучения по 8-летней программе – публичный показ фрагментов из пьес и учебного спектакля. В конце этого года проводится экзамен.

1 полугодие – фрагменты драматургических произведений.

2 полугодие – экзамен – учебный спектакль.

5 класс по 5-летней форме обучения

8 класс по 8-летней форме обучения

Итог творческой работы группы в 5-м классе по 5-летнему сроку обучения и в 8-м классе по 8-летнему сроку обучения – публичный показ фрагментов пьес и учебного спектакля.

1 полугодие – фрагменты драматургических произведений.

2 полугодие – учебный спектакль.

6 класс (дополнительный) по основному 5-летнему сроку обучения

9 класс (дополнительный) по основному 8-летнему сроку обучения

Дополнительный год обучения занимаются те учащиеся, которые не

закончили освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планируют поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Цель дополнительного года обучения – закрепление полученных навыков и умений, максимальное развитие творческой индивидуальности, подготовка учащихся в поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Учащиеся должны уметь самостоятельно применять и использовать навыки основ актёрского мастерства в различных видах творческой деятельности – танце, пении, речевом жанре, а не только в работе над ролью.

Основной вид деятельности этого года обучения – сценическая практика, реализуемая через участие в спектаклях, конкурсах, проектах, творческих мероприятиях различного уровня.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность одного занятия – 45 минут (академически час) или 2 раза в неделю (продолжительность одного занятия – 2 академических часа – 90 минут, второго занятия – 1 час – 45 минут). Это составляет 99 часов аудиторного времени и 99 часов отводится для самостоятельной работы учащихся.

1. Актёрские тренинги и упражнения

1.1. Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения

1.2. Практическое исполнение заданий в различных жанрах и стилях театрального творчества

Выполняются задания, этюды, действия в различных жанрах и стилях.

2. Основы исполнительского мастерства.

2.1. Работа над ролью в учебном спектакле

Учащиеся 6 или 9 класса должны иметь несколько разнохарактерных ролей в разных жанрах, уметь самостоятельно работать над ролью в рамках режиссёрского решения и в ансамбле с другими исполнителями.

2.2. Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы

Учащиеся дополнительного года обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» должны уметь самостоятельно выбирать материал для разбора или по заданию преподавателя. Главные задачи заключаются в том, чтобы определить сквозное действие и главное событие пьесы, выявить его значение для линии поведения каждого персонажа. Учащиеся должны уметь выстроить событийный ряд, логику действия и поведения героев.

2.3. Подбор индивидуальной программы учащимся и ее подготовка

Преподавателю необходимо подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах: басня, проза, стихотворение (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая индивидуальные особенности психофизики учащихся. Учащемуся необходимо провести анализ предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и текста, созданных автором (писателем, поэтом), освоение их, выход на действие от первого лица («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного органического действенного существования на сцене, рождающего необходимые предпосылки для возникновения искренних и верных чувств.

2.4. Подбор и изучение вспомогательного, дополнительного материала по работе над ролью, по работе над индивидуальной программой

Это чтение и изучение дополнительной литературы – критики, мемуаров, эпистолярных источников и пр., связанных с выбранными произведениями.

Итог творческой работы в группе дополнительного года обучения (6, 9

класс) являются учебные спектакли, концертные выступления, показы самостоятельных работ, участие в различных рода творческих и проектных мероприятиях.

Требования к уровню подготовки обучающихся по учебному предмету «Основы актёрского мастерства»

Результатом освоения учебного предмета «Основы актёрского мастерства» по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра» является достижение учащимися целей и задач данной программы, приобретение ими определённых знаний, умений и навыков. В завершении освоения программы «Основы актёрского мастерства» учащиеся должны:

- 1) иметь богатый опыт творческой деятельности (театрального исполнительского мастерства);
- 2) обладать развитыми способностями к продуктивной индивидуальной и коллективной работе;
- 3) иметь хорошее представление о театре как виде искусства;
- 4) обладать сформированным устойчивым интересом к театральному искусству и положительной мотивацией к занятиям по театральному творчеству;
- 5) иметь духовно-нравственную сферу, связанную с толерантным отношением к различным культурам и национальностям;
- 6) обладать развитыми личностными способностями и эмоционально-психическими процессами (память, внимание, мышление, воображение и пр.);
- 7) уметь самостоятельно снимать психологические и мышечные зажимы;

- 8) обладать навыками раскрепощённости и свободы на сцене;
- 9) обладать основными видами сценического внимания;
- 10) обладать развитой реакцией и точностью понимания (уметь слышать, видеть, чувствовать партнёра);
- 11) обладать ассоциативным и образным мышлением;
- 12) обладать навыками ориентации и действия на сцене, в сценическом пространстве;
- 13) уметь правдиво и точно выполнять простые физические действия;
- 14) уметь точно выполнять поставленные сценические задачи;
- 15) демонстрировать навыки и умения существования в различных предлагаемых обстоятельствах;
- 16) обладать навыками и умениями сценической импровизации;
- 17) демонстрировать навыки и умения мышления на сцене, ориентации в нестандартных ситуациях;
- 18) уметь взаимодействовать с партнёрами по сцене;
- 19) обладать навыками и умениями самостоятельного распределения в сценическом пространстве;
- 20) знать основную профессиональную терминологию;
- 21) уметь пользоваться профессиональной лексикой;
- 22) знать основные понятия театрального искусства (актёрские этюды, театральные жанры, сценарии этюда и формы его написания, выразительные средства сценического действия и их разновидности, события и событийный ряд, второй план роли и внутренний монолог, театральный сюжет и его структура, жанры и стили драматургии);
- 23) знать основные жанры театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- 24) знать основы техники безопасности при работе на сцене;
- 25) уметь использовать основные элементы актёрского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в

спектакле или в концертном номере;

26) обладать навыками работы над ролью под руководством преподавателя и самостоятельно;

27) уметь использовать полученные знания в создании характера сценического образа;

28) уметь выполнять элементы актерского тренинга;

29) знать сценические этюды и их драматургическое строение;

30) обладать первичными навыками по сочинению небольших этюдов на заданную тему;

31) обладать навыками репетиционно-концертной работы;

32) обладать умениями и навыками по использованию театрального реквизита и работы с ним;

33) обладать первичными навыками по анализу собственного исполнительского опыта;

34) знать основные школы актёрского мастерства и их особенности:

- элементы системы К.К. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, цель, задача, сверхзадача, физическое самочувствие, конфликт, событие.

- элементы системы М.А. Чехова: логика сценического действия, импровизация, принципы перевоплощения, перспектива актёра и перспектива роли, «зерно» сценического образа, характер и характерность, жанр и стиль.

35) обладать наблюдательностью, воображением, творческой фантазией, вниманием и памятью, ассоциативным и образным мышлением, чувством ритма, логическим мышлением, способностью выстраивать событийный ряд (самостоятельно или с помощью преподавателя), способностью самостоятельного определения основной мысли, смысла и идеи произведения театрального искусства,

способностью анализировать предлагаемый материал и точно формулировать свои мысли, уметь донести до зрителя собственные идеи и чувства.

36) демонстрировать навыки и умения партнерских отношений в группе, общения друг с другом, уважительного отношения, взаимопонимания, способности к состраданию, сочувствию, самодисциплины, умения организовывать себя и своё время, чувство ответственности, организаторские способности, художественный вкус, коммуникабельность, активность и трудолюбие;

37) уметь воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;

38) обладать навыками общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;

39) уметь выработать логику поведения в этюдах, целесообразность сценических действий;

40) обладать навыками самостоятельного сочинения этюдов;

41) обладать навыками анализа собственного исполнительского мастерства и творчества партнёров.

К творческим элементам, которыми должны овладеть учащиеся в результате освоения программы «Основы актёрского мастерства» относятся:

1. сосредоточенность внимания (к объекту, партнёру и т.д.);
2. умение видеть, слышать, воспринимать;
3. память на ощущения и создание на её основе образных видений;
4. фантазия и воображение;
5. способность к взаимодействию, коммуникабельность;
6. логичность и последовательность действий и чувств на сцене и в репетиционной работе;
7. чувство правды на сцене;
8. умение «встроиться» в предлагаемые обстоятельства;
9. чувство ритма;

- 10.выдержка, самоотдача и целеустремлённость;
- 11.мышечная свобода и пластичность;
- 12.владение голосом, произношение текста;
- 13.чувство фразы;
- 14.умение действовать словом.

Формы и методы контроля знаний. Система оценивания

Аттестация: цели, формы, виды, содержание

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

Основные виды аттестации по предмету «Основы актёрского мастерства» - текущая, промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся по окончании полугодий учебного года. Также по решению школы промежуточная аттестация может осуществляться и по окончании учебных четвертей года.

Основные формы промежуточной аттестации — экзамен, зачёт, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счёт аудиторного времени, предусмотренного на освоение предмета «Основы актёрского мастерства». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актёрского мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью

учащихся, её корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации учебного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки учащихся по текущим разделам учебно-тематического плана программы;
- контроля сформированных у учащихся знаний, умений и навыков на определённом этапе обучения.

Примерный график проведения промежуточной аттестации

Срок обучения 8 (9) лет

Полугодия	Формы аттестации
6, 8, 10, 12, 15	Дифференцированные зачеты
14 (конец 7 класса)	Экзамен
1 полугодие 9 класса	Зачет

Срок обучения 5 (6) лет

Полугодия	Формы аттестации
2, 4, 6, 9	Дифференцированные зачеты
8 (конец 4 класса)	Экзамен
1 полугодие 6 класса	Зачет

Экзамены в 4 и 7 классах проводятся в период экзаменационной аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса школы. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое директором школы расписание экзаменов, которое доводится до сведения учащихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала проведения экзаменационной аттестации.

Критерии оценивания

Система оценивания пятибалльная. В зависимости от традиций школы, эта система может дополняться и корректироваться «+» и «-».

Оценка «5» («отлично») ставится, если у учащегося

наблюдается стремление и трудоспособность, направленные на достижение профессионального результата, демонстрации профессиональных навыков и умений. Проявляется интерес к театральному искусству и занятиям в школе. На сцене учащийся показывает высокий уровень владения актёрским мастерством. Отлично знает профессиональную терминологию, коммуникабелен, хорошо общается на сцене с партнёрами, умеет «встроиться» в предлагаемые обстоятельства, обладает находчивостью, творческой инициативой. Грамотно и качественно выполняет домашние задания, работает над собой.

Оценка «4» («хорошо») ставится, если у учащегося наблюдается чёткое развитие в том или ином направлении актёрского мастерства, видится прогресс в освоении предмета и достижении поставленных задач (но не в полном объёме). Учащийся демонстрирует устойчиво хорошее знание профессиональной терминологии, уверенно держится на сцене, может достаточно хорошо коммуницировать с партнёрами по сцене, достаточно активен. Может (но в неполной степени) «встроиться» в предлагаемые обстоятельства. Проявляет логическое мышление, ассоциативный ряд в общении и ответе на вопросы. Имеет средний уровень творческой инициативы.

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если учащийся проявлял недостаточную работу над собой, пропускал занятия, нестабильно выполнял домашнюю работу. В результате этого на сцене видны недочеты и неточности на сценической площадке. Имеет нестабильное знание профессиональной терминологии, недостаточно активен в работе на сцене, с трудом может передать художественный образ, сосредотачивается лишь на некоторых его элементах. Недостаточно коммуникабелен и творчески инициативен.

Оценка «2» («неудовлетворительно») – случай, связанный с либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с

систематическими пропусками занятий без уважительных причин. Игнорируется выполнение домашних заданий, на сцене проявляется пассивность, нежелание (или неумение) коммуницировать с партнёрами по сцене, значительные трудности в работе на сценической площадке. Творчески замкнут. Не знает профессиональную терминологию.

«Зачёт» (без оценки) – промежуточная оценка работы ученика, отражающая полученные на определённом этапе знания, умения и навыки.

Список литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах К.С. Станиславского. – М., АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности/Бажанова Р.К.//Обсерватория культуры. – 2010. - №4, с. 42-49
3. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2-е изд. доп. – СПб, ГАТИ, 2007
4. Выгодский С.Л. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991
5. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – М., АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
6. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: Методическое пособие/Жабровец М.В. – Тюмень, РИЦ ТГАКИ, 2008
7. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие/Захава Б.Е. – 5-е изд. – М., РАТИ-ГИТИС, 2008
8. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов/Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. – М., РАТИ-ГИТИС, 2008
9. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. – М., АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
10. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, этюдов и упражнений, которые помогут вам стать первоклассным актером. – М., АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
11. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – М., ГИТИС, 2005
12. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера. – М., РАТИ-ГИТИС, 2009
13. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: Учебное пособие/Кокорин А. – М., 2002
14. Кутьмин С.П. Краткий словарь театральных терминов/Кутьмин С.П. – Тюмень, ТГИИК, 2003
15. Кутьмин С.П. Характер и характерность: Учебно-методическое пособие. – Тюмень, ТГИИК, 2004
16. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и

- этюды. – М., АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
17. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. – М., АСТ, Зебра Е, ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
18. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации. – М., АСТ, 2010 (Золотой фонд актерского мастерства)
19. Русский драматический театр: Энциклопедия. – М., Большая Российская энциклопедия, 2001
20. Создание актерского образа: теоретические основы/сост. и отв. ред. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. – М., РАТИ-ГИТИС, 2008
21. Создание актерского образа: Хрестоматия/сост. Ливнев Д.Г. – М., РАТИ-ГИТИС, 2008
22. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью. – М., АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
23. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства. – М., АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
24. Станиславский К.С. Искусство представления. – СПб, Азбука-классика, 2010
25. Театр: Энциклопедия. – М., Олма-Пресс, 2002
26. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий/сост. Савина А. – СПб, Лань, Планета музыки, 2010
27. Теоретические основы создания актерского образа. – М., ГИТИС, 2002
28. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII – первой половины XIX веков: Учебное пособие. – СПб, Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
29. Чехов М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. – М., АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)