

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 12»
города Челябинска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»
3,4 – летний срок обучения

ПРОГРАММА
по учебному предмету
ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА
3, 4 – летний срок обучения

Челябинск 2018

ОДОБРЕНО:

Методическим советом
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

«01» июня 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Педагогическим советом
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

«04» июня 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБУДО «ДШИ №12»
г. Челябинска

 О.В. Букина
«04» июня 2018 г.

Разработчики:

- преподаватель МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска, Филатьева-Матвиенко А.В.
- преподаватель МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска, Филатьев А.Д.

Рецензент:

- зав. отделением актерского искусства и театрального творчества ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского» – Партолина Н.А.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

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

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план;
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература;
- Учебная литература;
- Средства обучения

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Предмет «Основы актерского мастерства» должен быть органически связан со всей системой эстетического воспитания и преподаваться в тесном контакте с такими практическими дисциплинами, как «Сценическая речь», «Основы эстрадного искусства» и теоретической дисциплиной «Азбука театра». Учебный предмет «Основы актерского мастерства» использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков, включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка.

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала обучающегося.

Актуальность этой образовательной программы обусловлено необходимостью реализации всестороннего развития личности ребенка. Для достижения цели гармоничного развития самостоятельной творческой личности учащегося необходимо решить целый ряд творческих, психологических и социально-педагогических задач, среди которых одной из главных является социальная адаптация в непростых, постоянно меняющихся, условиях современной жизни.

Программа по предмету «Основы актерского мастерства» удовлетворяет потребности и требования ребенка и родителя. Современный ребенок хочет заниматься любимым делом, достичь совершенства в избранном виде деятельности для одобрения или восхищения ближайшего окружения, а, может быть, стать в дальнейшем известным артистом. Чего хочет современный родитель для своего ребенка? Воспитать гармонично развитую, культурную, самодостаточную личность, сохранить здоровье ребенка, повысить его функциональные, физические, психологические способности. Что важно сделать преподавателю предмета «Основы актерского мастерства»? Сохранить целостность личности и индивидуальность ребенка в процессе его развития, помочь раскрыть его талант, развить творческий потенциал ребенка, подготовить его к возможности работать в команде, достойно выступать и выглядеть на сцене, а также научить самостоятельно, творчески мыслить. Программа предмета «Основы актерского мастерства» представляет обучающимся возможность освоения специальной дисциплины и развивает умения и навыки совместной деятельности в коллективных творческих проектах.

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания языка искусства и его специфики. Развитие чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия искусства на человека происходят благодаря переживанию и осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это переживание искусство формирует личность в целом, охватывает весь духовный мир человека.

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают предмет «Основы актерского мастерства» с первых шагов освоения исполнительской техники перевоплощения до выступления в рамках учебного спектакля, участия в сценках и зарисовках, показа готовой работы зрителям (друзьям, родителям, приглашенным гостям).

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Основы актерского мастерства» со сроком обучения 3 года (для детей 12-17 лет) и 4 года (для обучающихся 12-17 лет), продолжительность учебных занятий во все годы обучения составляет 35 недель в год.

Сведения о затратах учебного времени (3 года обучения)

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени						Всего часов
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Количество недель	16	19	16	19	16	19	
Аудиторные занятия	16	19	16	19	16	19	105
Самостоятельная работа	8	9,5	8	9,5	8	9,5	52,5
Максимальная учебная нагрузка	24	28,5	24	28,5	24	28,5	157,5

Сведения о затратах учебного времени (4 года обучения)

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени								Всего часов
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		4-й год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	19	16	19	16	19	16	19	
Аудиторные занятия	16	19	16	19	16	19	16	19	140
Самостоятельная работа	8	9,5	8	9,5	8	9,5	8	9,5	70
Максимальная учебная нагрузка	24	28,5	24	28,5	24	28,5	24	28,5	210

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы актерского мастерства» при 3-летнем сроке обучения составляет 157,5 часов. Из них: 105 часов – аудиторные занятия,

52,5 часов – самостоятельная работа, при 4-летнем сроке обучения составляет 210 часов. Из них: 140 часов – аудиторные занятия, 70 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Мелкогрупповые и групповые занятия (от 5 до 12 человек в группе). Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к обучающемуся.

Цель учебного предмета

1. Развитие актерских способностей детей, также обучающихся музыкальному искусству посредством актерского тренинга.
2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.

Задачи, необходимые для выполнения целей:

Обучающие:

- Освоение основ театрального искусства, актерского и речевого тренинга;
- Знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями;
- Познакомить обучающихся с театром как видом искусства.

Воспитательные:

- Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества;
- Возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания;
- Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе;
- Воспитание зрительской культуры.
- Снятие внутренних зажимов;
- Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
- Способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной позиции.

Развивающие:

- Развитие личностных и творческих способностей детей;
- Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
- Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
- Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
- Развивать личностные и творческие способности детей.
- Снять психологические и мышечные зажимы.

Структура программы

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (овладение методикой работы над техникой сценической речи и исполнительским материалом.);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и предполагает:

- просторное, хорошо проветриваемое учебное помещение
- наличие в комнатах коврового покрытия или спортивных матов для выполнения занятий по технике речи с движением
- библиотеку аудио- и видеозаписей профессиональных чтецов - библиотеку словарей и художественной литературы
- технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель, аудио техника, видеопроектор. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ Для детей 12-17 лет

Учебно-тематический план
1 год обучения
I полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Снятие мышечных зажимов. Раскрепощение. Сценическая свобода.	8
2 четверть	Развитие актерского внимания. Развитие памяти.	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Развитие мимики, жеста, позы. Фантазия и воображение.	10
4 четверть	Работа над формированием сценической веры. Понятие «темпо-ритм».	9

2 год обучения

I полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Снятие мышечных зажимов. Раскрепощение. Сценическая свобода. Развитие актерского внимания.	8
2 четверть	Развитие памяти. Развитие мимики, жеста, позы.	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Фантазия и воображение. Понятие «внутренний монолог».	10
4 четверть	Понятие «событие», «событийный ряд». Столкновение разных задач в этюде. Этюды на зону молчания. Этюды на рождение слова.	9

3 год обучения

I полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Работа над выразительностью мимики, жеста, позы. Воспитание чувства партнёра. Импровизационные парные этюды. Работа над этюдами с несколькими персонажами. Воспитание умения вести линию своего образа на протяжении этюда.	8
2 четверть	Этюды на внутренне существование в связи с характером музыки, вопреки характеру музыки. Сочинение этюдов на заданную тему. Понятие «конфликт».	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Этюды на обострение конфликта, на преодолении конфликта. Этюды на темы литературных произведений малых форм (басни, стихи). Работа над этюдами с несколькими персонажами. Воспитание умения вести линию своего образа на протяжении этюда.	10
4 четверть	Этюды на внутренне существование в связи с характером музыки, вопреки характеру музыки. Сочинение этюдов на заданную тему. Понятие «конфликт». Этюды на обострение конфликта, на преодолении конфликта.	9

2.1. Годовые требования (3-летний срок обучения).

Первый год обучения

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики. Обучающиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней. Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе. Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского 9 тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий. Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой

атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Второй год обучения

На данном этапе обучения самым важным направлением является достижение осмысленного существования обучающихся на сценической 10 площадке. И в тренингах и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса.

Третий год обучения

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия - психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как основа 12 драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса. В тренингах продолжать использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации 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!». На психологический жест – контраст слова и жеста: «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. Актерская интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами. Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам программы «Театральное искусство». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Итогом творческой работы группы на третьем году обучения является публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес, по возможности учебного спектакля.

В конце этого года проводится 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 отрывков из драматургических произведений.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

для детей 12-17 лет

Учебно-тематический план

1 год обучения

I полугодие

Календарные Сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Снятие мышечных зажимов. Раскрепощение. Сценическая свобода. Развитие актерского внимания.	8
2 четверть	Развитие памяти. Развитие мимики, жеста, позы.	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Фантазия и воображение. Работа над формированием сценической веры.	10
4 четверть	Фантазия и воображение. Работа над формированием сценической веры. Понятие «темпо-ритм».	9

2 год обучения

I полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Снятие мышечных зажимов. Раскрепощение. Сценическая свобода. Развитие актерского внимания.	8
2 четверть	Развитие памяти. Развитие мимики, жеста, позы.	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Фантазия и воображение. Понятие «внутренний монолог». Понятие «событие», «событийный ряд».	10
4 четверть	Столкновение разных задач в этюде. Этюды на зону молчания. Этюды на рождение слова. Подготовка учащихся к участию в концертах, фестивалях, конкурсах.	9

3 год обучения

I полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Работа над выразительностью мимики, жеста, позы. Воспитание чувства партнёра. Импровизационные парные этюды.	8
2 четверть	Работа над этюдами с несколькими персонажами. Воспитание умения вести линию своего образа на протяжении этюда.	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Этюды на внутренне существование в связи с характером музыки, вопреки характеру музыки. Сочинение этюдов на заданную тему.	10
4 четверть	Понятие «конфликт». Этюды на обострение конфликта, на преодолении конфликта. Этюды на темы литературных произведений малых форм (басни, стихи).	9

4 год обучения

I полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
1 четверть	Работа над выразительностью мимики, жеста, позы. Воспитание чувства партнёра. Импровизационные парные этюды. Работа над этюдами с несколькими персонажами. Воспитание умения вести линию своего образа на протяжении этюда.	8
2 четверть	Этюды на внутренне существование в связи с характером музыки, вопреки характеру музыки. Сочинение этюдов на заданную тему. Понятие «конфликт».	8

II полугодие

Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Кол-во часов
3 четверть	Этюды на обострение конфликта, на преодолении конфликта. Этюды на темы литературных произведений малых форм (басни, стихи). Работа над этюдами с несколькими персонажами. Воспитание умения вести линию своего образа на протяжении этюда.	10
4 четверть	Этюды на внутренне существование в связи с характером музыки, вопреки характеру музыки. Сочинение этюдов на заданную тему. Понятие «конфликт». Этюды на обострение конфликта, на преодолении конфликта.	9

2.2. Годовые требования (4-летний срок обучения).

Первый год обучения

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики. Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней. Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе. Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского 9 тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий. Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе. Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий. Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя. Занятия проводятся 1 раз в неделю небольшими группами. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут).

Второй год обучения

На данном этапе обучения самым важным направлением является достижение осмысленного существования обучающихся на сценической 10 площадке. И в тренингах и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса.

Третий год обучения

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия - психологического жеста и актерской

интонации. Конфликт как основа 12 драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса. В тренингах продолжать использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации 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!». На психологический жест – контраст слова и жеста: «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи.

Четвертый год обучения

Актерская интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами. Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам программы «Театральное искусство». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Итогом творческой работы группы на третьем году обучения является публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес, по возможности учебного спектакля.

В конце этого года проводится 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 отрывков из драматургических произведений.

Тема 1. Введение

1.Беседа-знакомство. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть?

2.Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств. Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, — вот что такое театр. В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура (декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и в драме), и литература (текст, на котором строится драматическое представление), и искусство актерской игры и т. д.

3. Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра. Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера».

4. Театр - искусство коллективное

Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

5. Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого обучающегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность учащегося, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Тема 2.1.

Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене. Научить обучающихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

1. Работа с дыханием. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.

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

5. Перекат напряжения из одной части тела в другую.

6. Снятие телесных зажимов.

Тема 2.2.

Внимание (сценическое внимание)— очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача преподавателя научить детей 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.

Тема 2.3.

Воображение и фантазия. Воображение - ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к. именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с которой они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления.

1. Импровизация под музыку.

2. Имитация и сочинение различных необычных движений.

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

4. Примеры упражнений:

а) «воображаемый телевизор» Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.

б) стол в аудитории - это: королевский трон, аквариум с экзотическими рыбками, костер, куст цветущих роз.

в) передать друг другу книгу так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка и т. д.

г) взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печёная картошка, маленькая бусинка.

д) «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Тема 3.1.

Действие как основа сценического искусства.

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны

– «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное – помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец.

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

Четкое 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 «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя». Основные вопросы в работе над внутренним действием – что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Тема 3.2.

Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:

- **обстоятельства места** – где происходит действие,
- **обстоятельства времени** – когда происходит действие,
- **личные обстоятельства** – кто действует,
- **ситуативные обстоятельства** – чем живет человек в данной ситуации: *откуда пришел? зачем пришел? куда направляюсь? чего хочу? что мешает добиться желаемого?* Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

1.« Если бы....»

Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами. Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д.

2. «Я в предлагаемых обстоятельствах»

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор преподавателя с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства.

3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами

Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное, органичное действие, делает его более интересным.

Тема 3.3.

Темпо-ритм

Темп-это скорость исполняемого действия.

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

- 1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.** Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.
- 2. Темпо-ритм внешний и внутренний.** Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в школу). Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению. Бегу на уроке физкультуры, а мечтаю о подарках на день рождения).
- 3. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм.** Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.)
- 4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.** Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определенной скоростью.

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия преподавателя 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 позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга

учащимися осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренинги.

Второй год обучения

На данном этапе обучения самым важным направлением является достижение осмысленного существования учащихся на сценической 10 площадке. И в тренингах и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса.

Тема 1.1.

Атмосфера - окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются события.

Упражнения на столкновение атмосфер, например: абитуриенты ждут результаты экзамена - атмосфера общая, все нервничают, волнуются, пытаются поддержать друг друга. Выходит преподаватель и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.

Третий год обучения

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия - психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса. В тренингах продолжать использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации 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!». На психологический жест – контраст слова и жеста: «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. Актерская интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами. Итогом творческой работы группы на в 3 классе 4-летнего обучения 1 полугодие – парные этюды на зону молчания, этюды на музыкальное произведение, этюды на картины. 2 полугодие – парные или групповые этюды – наблюдения, этюды на рождение фразы, этюды на мораль басни.

Четвертый год обучения

Основная тема этого года – работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной возрастной категории и постепенно его усложнять. Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам программы «Музыкальный театр». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Итогом творческой работы группы на четвертом году обучения является публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес, учебного спектакля. В конце этого года проводится 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 отрывков из драматургических произведений.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы актерского мастерства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: знание основных жанров театрального искусства:

- трагедии,
- комедии, драмы; умения использовать выразительные средства для создания художественного образа; умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;

- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов; навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- знания принципов построения этюда;
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть обучающиеся, относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру;
- видеть, слышать, воспринимать;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
- воображение и фантазия;
- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды на сцене;
- вера в предлагаемые обстоятельства;
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность;
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- чувство фразы;
- умение действовать словом.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала. Он имеет воспитательное значение и учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. Текущий контроль осуществляется регулярно и предполагает использование различных систем оценки. На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки.

Промежуточный контроль определяет успешность развития обучающегося и усвоение им образовательной программы на определённом этапе обучения. **Формами** промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах, концерты для родителей, концерты для детей других классов, мероприятия культурно-просветительской, творческой деятельности школы.

График аттестационных мероприятий по годам обучения

класс	I полугодие		II полугодие	
1		<i>Декабрь</i> Концерт для родителей (1 этюд с учащегося)		<i>Май</i> Концерт для родителей (2 этюда с учащегося)
2	<i>Октябрь</i> Контрольный урок по технике: технический показ этюдов	<i>Декабрь</i> Концерт для родителей (1 этюд с учащегося)	<i>Февраль</i> Контрольный урок: показ ансамблевых этюдов	<i>Май</i> Концерт для родителей (показ одного сольного и одного ансамблевого этюда)
3	<i>Октябрь</i> Контрольный урок по технике: технический показ этюдов	<i>Декабрь</i> Концерт для родителей (1 этюд с учащегося)	<i>Февраль</i> Контрольный урок: показ ансамблевых этюдов	<i>Май</i> Концерт для родителей (показ одного сольного и участие в одном ансамблевом этюде)
4 (или 3 вып.)		<i>Декабрь</i> Контрольный урок: показ чернового варианта работы над ролью в отрывке пьесы		<i>Май</i> Выпускной экзамен: Показ работы над ролью в отрывке из пьесы или участие в

				спектакле
--	--	--	--	-----------

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы актерского мастерства»:

Критерии оценивания:

5 («отлично») - стремление и трудоспособность учащегося, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой

4 («хорошо») - чёткое понимание развития учащегося в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере

3 («удовлетворительно») - учащийся недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке

2 («неудовлетворительно») - случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы «зачет» (без отметки) промежуточная оценка работы учащегося, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения.

Традиционно существующая пятибалльная система оценок качества полученных знаний, является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности эта система может корректироваться дополнительными к баллам «+» и «-», несущими и немалый эмоциональный заряд, позволяя преподавателю реже ставить «тройки», избегать «двоек».

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОГРАММЕ

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет преподавателю полнее учитывать природные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся. Программа предполагает применение следующих средств дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний обучающимися. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом учащиеся получают разную меру помощи, которую может оказать учитель посредством инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности. Предложенные в настоящей программе темы, упражнения и тренинги следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применяя собственные творческие разработки и используя различный репертуар. Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы и выполнение упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

Большое значение имеет репертуар обучающегося. Необходимо выбирать высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию. Необходимо знакомить обучающегося с историей театра, рассказать о выдающихся чтецах, актерах и поэтах(писателях).

Важным элементом обучения является накопление художественного исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование практики публичных выступлений.

VI. Список литературы и средств обучения

1. С. Гиппиус Гимнастика чувств. М.: Искусство, 1967 г.9
2. В. М. Букатов « Педагогические таинства дидактических игр» из серии Библиотека педагога-практика, Москва, «Флинта»,1997г.
3. Е. Р. Ганелин Методическое пособие «Школьный театр» Санкт – Петербург, СПГАТИ, кафедра основ актерского мастерства, 2002г.
4. А. П. Ершов Сборник упражнений для театральных занятий в школе. Академия педагогических наук СССР Москва 1986
5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М.: Искусство, 1969
6. Г. В. Кристи «Воспитание актёра школы Станиславского». М.: Искусство 1978
7. Программа «Актерское мастерство» кафедры режиссуры и актерского мастерства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов под руководством профессора З. Я. Корогодского.
8. С. В. Клубков Уроки мастерства. Психологический тренинг. Театр: практические занятия в детском театральном коллективе.- М.:ВЦХТ, 2001 г.

9. Л.П. Новицкая «Тренинг и муштра». М.: Сов. Россия 1969
10. Н. А. Опарина Из опыта преподавания предмета «Драма» в школе
«Премьер» М. Репертуарно – методический сборник- М.: ВЦХТ, 2001 г.
11. Репертуарно-методическая библиотечка, серия «Я вхожу в мир искусств».
12. А. Н. Петрова «Сценическая речь» М., Искусство 1981г.
13. Ю. И. Рубина, Т.Ф. Завадская «Театральная самодеятельность школьников» М., Просвещение 1983 г.
14. К. С. Станиславский Работа актера над собой. М : Искусство 1985 г.
15. Театр – студия «Дали». Программы. Уроки. Репертуар ч. 1 – 2 М., ВЦХТ, 2001 г.
16. А.И.Фоминцев Методическое пособие «Уроки основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы», К., 2003г.
17. Э.Г. Чурилова «Методика и организация театральной деятельности дошкольников и младших школьников» . М., «Владос» 2003 г.