

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация
«Образовательный центр «Лобачевский»

Рассмотрено
На педагогическом совете
Протокол № 42-ПС
от 29.08.24г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО «ОЦ «Лобачевский»
_____ Р.Т.Зиганшина
Приказ № 19/ш от 29.08.24г.

Рабочая программа
по курсу внеурочной деятельности
«Основы актерского мастерства»

Составитель:
Нигметзянова Э.Р.,
педагог дополнительного
образования «Театр»

Казань, 2024

Содержание

I. Пояснительная записка

- *Направленность программы*
- *Нормативно-правовое обеспечение программы*
- *Актуальность программы*
- *Отличительные особенности программы*
- *Цель программы*
- *Задачи программы*
- *Адресат программы*
- *Объем программы*
- *Формы организации образовательного процесса*
- *Срок освоения программы*
- *Режим занятий*
- *Планируемые результаты освоения программы*
- *Формы подведения итогов реализации программы*

II. Содержание программы

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Диагностический инструментарий

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

IV. Материально-технические условия реализации программы

V. Методическое обеспечение программы

VI. Список литературы

Пояснительная записка

Направленность программы – художественная.

Нормативно-правовое обеспечение программы. Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также с учетом многолетнего педагогического опыта работы в области театрального искусства в детских школах искусств.

Актуальность программы. Актуальность программы состоит в том, что учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов предметной области театрального отделения. Использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, сценическому движению, пластическим и музыкальным предметам, включает в работу физический, 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 учащегося.

Отличительные особенности программы. Новизна программы заключается в создании наиболее благоприятных условий организации учебного процесса с учётом особенностей группы учащихся, а также решение задач индивидуального подхода к обучению, что позволит более точно определить перспективы развития каждого ребёнка и, тем самым, даёт возможность большему количеству детей включиться в процесс художественного образования.

Цель программы – художественно-эстетическое развитие личности ребенка и творческих способностей учащихся средствами театрального искусства.

Задачи:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности
2. Развить способности к продуктивной коллективной деятельности.
3. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
4. Развивать личностные и творческие способности детей.
5. Снять психологические и мышечные зажимы.
6. Научить в области актёрского мастерства:
 - владеть всеми видами сценического внимания;
 - снимать индивидуальные зажимы;
 - видеть, слышать, понимать;
 - обладать ассоциативным и образным мышлением;
 - ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;

- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
- выполнять сценическую задачу;
- органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
- оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
- мыслить и действовать на сцене;
- взаимодействовать с партнером на сцене;
- владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

7. Дать основные теоретические понятия в области театральной деятельности:

- о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
- о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
- о событии и событийном ряде;
- о втором плане роли и внутреннем монологе;
- о сюжете и его структуре;
- о роли жанра и стиля в драматургии;
- об особенностях различных школ актерского мастерства:

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

б) М.А. Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль.

8. Развивать в процессе работы на сцене:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма;
- логическое мышление;
- способность выстраивать событийный ряд;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;

• уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя.

9. Развивать в процессе постановочной работы:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- художественный вкус;

- коммуникабельность;
 - трудолюбие;
- активность

Адресат программы. Возраст обучающихся от 7-11 лет

Объем программы. Общее количество часов – 374 часа.

Формы организации образовательного процесса.

- Открытые уроки (для родителей, педагогов)
- Контрольные уроки
- Мастер классы
- Театральные тренинги

- Викторины, театрализованные игры. Участие детей в таких уроках, помогает развитию их психических функций, творческих способностей и личностных качеств, эмоциональное стимулирование учебно-познавательной деятельности.

Домашние задания на закрепление пройденного в классе материала должны быть небольшими по объёму и доступными по трудности.

- Сочинение этюдов
- Просмотр художественных фильмов и спектаклей
- Изучение роли
- Закрепление теоретического материала

Срок освоения программы

Срок освоения программы «Основы актерского мастерства» для детей, поступивших в Детскую школу искусств театрального отделения в возрасте 6,5-11 лет составляет 5 лет.

Программа рассчитана на 5 лет обучения

- 1 год обучения – 2 часа в неделю
- 2 год обучения – 2 часа в неделю
- 3 год обучения – 2 часа в неделю
- 4 год обучения – 2 часа в неделю
- 5 год обучения – 3 часа в неделю

Режим занятий. Групповые занятия: от 12 – 15 человек в группе.

Режим занятий обучения осуществляются с учетом возрастных особенностей детей. В младших группах проходят игры – уроки. Это форма занятий способствует раскрепощению детей, умению действовать в предлагаемых обстоятельствах, развитию внимания, воображения, фантазии.

У детей старших возрастных групп более устойчивое и сосредоточенное внимание, более развито мышление и память, шире представление о жизни, более осознанное эстетическое отношение к окружающей действительности и к произведениям искусства. Это дает возможность проводить уроки – тренинги, импровизационные уроки, творческие лаборатории, на которых дети чувствуют, что они сами являются авторами и исполнителями будущего действия, имеют возможность показать себя, дать волю воображению и фантазии. Занятия строятся на использовании театральной педагогики – технологии актерского мастерства, адаптированной для детей.

Планируемые результаты освоения программы.

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими предметами театрального направления («Художественное слово», «Беседы о театральном искусстве», «Сценическое движение»). Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

Навыки, полученные 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.

Формы подведения итогов реализации программы. Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена.

Формы проведения выпускного экзамена:

Итогом творческой работы группы в 4 классе является публичный показ отрывков из пьес и учебного спектакля: 1 полугодие – отрывки из драматургических произведений. 2 полугодие – учебный спектакль.

II. Содержание учебного предмета

Учебно-тематический план

1-й год обучения

Разделы	Общее кол-во часов	Теория	Практика
Актерские тренинги и упражнения	44		
Освобождение мышц		3	5
Развитие актерского внимания		3	5
Фантазия и воображение		1	7
Воспитание сценической свободы и рабочего самочувствия		4	4
Сценическая вера.		1	7
Факт. Сценическое отношение-оценка факта.		1	3
Основы исполнительского мастерства	24		
Моделирование образов животных		2	4
Упражнения-зарисовки на память физических действий		2	4
Коллективная учебная постановка		1	11
Итого:	68	18	50

2-й год обучения

Разделы	Общее кол-во часов	Теория	Практика
Актерские тренинги и упражнения	34		
Сценическое действие.		1	3
Действенная задача.		1	1
Предлагаемые обстоятельства		2	2
Внутренний монолог. Второй план.			
Атмосфера. Темпо-ритм		1	3
Сценическое пространство		1	3
Ощущение пространства.			
Мизансцена. Композиция		2	2
Этюд. Принципы построения этюда		1	3
Овладение словесным действием		1	3
Сценическое событие		1	1
Конфликт – как условие сценической выразительности		1	1
Основы исполнительского мастерства	34		
Бессловесные этюды		1	1
Этюды на рождение слова		1	1
Этюды – наблюдения		1	1
Этюды на событие		1	1
Этюды на достижение цели		1	1
Этюды на столкновение контрастных атмосфер		1	1
Работа над этюдами		2	6
Коллективная учебная постановка		4	10
Итого:	68	24	44

3-й год обучения

Разделы	Общее кол-во часов	Теория	Практика
Актерские тренинги и упражнения	26		
Сценическое общение.		2	4
Коллективная согласованность			
Взаимодействие с партнером. Контакт		1	5
Импровизация с партнером на музыку		2	4
Импровизация с партнером на заданную тему		1	3
Психологический жест		1	3
Актерская интонация			
Основы исполнительского мастерства	42		
Этюды на музыкальное произведение		1	3
Парные и групповые этюды на наблюдения		1	3
Этюды на свободную тему		1	3
Импровизация в этюдах		1	3
Работа над этюдами		2	8
Коллективная учебная постановка		2	14
Итого:	68	15	53

4-й год обучения

Разделы	Общее кол-во часов	Теория	Практика
Актерские тренинги и упражнения	28		
Актерское искусство- искусство создания сценического образа.		2	2
Роль. Принципы работы над ролью		2	2
Сценический образ. Зерно роли.		2	2
Характер и характерность		1	3
Пластическая выразительность		2	4
Этюды «Наблюдения» по теме «Сценический образ»		1	5
Основы исполнительского мастерства	40		
Законы построения драматургического произведения		3	1
Этюды на сюжеты сказочных произведений		1	3
Инсценировка басен		1	3
Работа над этюдами и инсценировками		2	10
Коллективная учебная постановка		2	14
Итого:	68	19	49

Годовые требования 1 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 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.

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?

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.

Театр - искусство коллективное.

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

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 учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, 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.

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 учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

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

Перекал напряжения из одной части тела в другую.

Снятие телесных зажимов.

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 педагога 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.

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)*

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.).

Оценка факта состоит из двух частей – фиксация факта и реакция на факт. *Факт* - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение.

Развитие наблюдательности и зрительной памяти – освоение умения отображать пластику животного. Моделирование образа животного – через отображение характера.

Жест, мимика, движение, речь – слагаемые исполнительского мастерства.

Воспитание сценических навыков и рабочего самочувствия.

2 год обучения

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?

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.

«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.

«Я в предлагаемых обстоятельствах»

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

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.

Темпо-ритм

Темп – это скорость исполняемого действия.

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

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).

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.).

Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определенной скоростью (убрать со стола посуду со скоростью №№1, 5, 10 и т.д.).

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в учениках 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.

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

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

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 нервничает, волнует, пытаются поддержать друг друга. Выходит педагог и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.

Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна быть действенной, «говорящей».

Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы. Овладеть логикой построения мизансцены. Запомнить основные правила сценического этикета: никогда не вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

Внутренний монолог – мысли и чувства, обращенные к себе.

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

Первый план – это тактика поведения, т.е. что я делаю, для того чтобы получить то, что я хочу.

Примерное упражнение: «Ум, чувства, тело». Придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его «умом», кто – «чувствами», кто – «телом». Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распределены роли между партнерами, и они стали «частями» участника, они должны поделиться с ним своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом.

Овладение словесным действием. Умение действовать словом приобретается в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные действия не отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия.

Этюды – это основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. С этого года обучения и дальше в содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события.

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

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

Примерные задания и темы этюдов:

На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет этого мальчика, который сидит к тебе спиной.

Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?» ...

Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?»

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело».

Парные этюды на зону молчания:

«Предлагаемые обстоятельства таковы, что Новый год вы встречаете вдвоем, но вы в ссоре».

«На контрольной попытаться списать ответы у очень вредного соседа по парте».

Важно, чтобы в этом задании было оправдано молчание, сочинить такие предлагаемые обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или незачем.

Парные этюды на рождение фразы - «Пойдем домой(?) (!)», «Я решил... (бросить музыкальную школу), (уехать от вас)». Главное выбирать фразы действенные или событийные.

Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления. Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию – воздействию словом.

3 год обучения

Ощущение пространства. Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня».

Этюды – наблюдения

- Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»...

- Пародии: «Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии друг на друга» и т.д.

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.

Задания и темы этюдов

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

Этюды на картины -подбирать материал с действенной ситуацией, понятной детям. Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи», Ю. Леман «Провинился», К. Коровин «У балкона», «У открытого окна».

Этюды на музыкальное произведение -подбирать музыкальный материал образный, яркий в котором есть наличие события. С. Рахманинов «Этюды-картины» op.39, М. Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская музыка», Р. Шуман «Детские сцены» op.15, «Альбом для юношества» op.68.

4 год обучения

Этюды на мораль басни – анализируется событийный ряд басни, находится подобная ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. «И в сердце льстец всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица», «Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - И. Крылов «Две собаки».

Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Основная тема этого года – работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо начинать с небольшой литературной формы

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

Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении.

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. В импровизациях учащиеся должны использовать навыки и умения не только основ актерского мастерства, но и полученные ими на смежных дисциплинах.

Предлагать разные решения создания сказочных и фантастических персонажей (пластические, психологические, музыкальные и т.д.).

Упражнение «В маске»

1-й вариант – яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы пластического соответствия этому образу. 2-й вариант – белая, нейтральная маска – тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передает характер и характерность.

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

Законы построения драматургического произведения

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей.

Традиционная схема построения сюжета.

Экспозиция - представление героев.

Завязка – столкновение.

Развитие действия – набор сцен, развитие идеи.

Кульминация – апогей конфликта.

Развязка.

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

Этюды на сюжет небольшого рассказа. Проанализировать событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

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 воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;

- 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;

- знания основных средств выразительности театрального искусства;

- знания театральной терминологии;

- 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;

- умения проводить анализ произведений 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 учащиеся, 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.

III. Диагностический инструментарий

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды аттестации по предмету «Основы актерского 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 обучающихся по окончании учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебного года в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского мастерства».

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Итогом каждого учебного полугодия является контрольный урок в форме творческого показа обучающихся по пройденным темам, а также коллективные постановки, концертные выступления, показ самостоятельных работ, на заключительном 5 году обучения в конце года проводится итоговая аттестация – экзамен – в форме показа учебного спектакля

1 год обучения

Контрольный урок 1

Актерский тренинг

Упражнения-зарисовки на «Память физических действий»

Моделирование образов животных.

Контрольный урок 2

Показ актерского тренинга по теме «От внимания к воображению»

Коллективная учебная постановка

2 год обучения

Контрольный урок 3

Актерский тренинг

Творческий показ этюдных работ

Контрольный урок 4

Актерский тренинг

Коллективная учебная постановка

3 год обучения

Контрольный урок 5

Актерский тренинг

Творческий показ этюдных работ

Контрольный урок 6

Актерский тренинг

Коллективная учебная постановка

4 год обучения

Контрольный урок 7

Актерский тренинг

Творческий показ этюдных работ

Контрольный урок 8

Актерский тренинг

Коллективная учебная постановка

Итоговая аттестация – показ спектакля.

Критерии оценки

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

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, 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 ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик 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 ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

IV. Материально-технические условия реализации программы

- Наличие учебных групп;
- Дидактические материалы: наглядные и учебно-методические пособия, методические рекомендации, наличие литературы для детей и педагога;
- кабинет, стол, стулья; сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием; компьютер, оснащенный звуковыми колонками, магнитофон, наличие мультимедийного оборудования;
- фонотека;
- костюмерная, наличие реквизита и декораций.

V. Методическое обеспечение программы

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

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

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не

решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: *«Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это»*. Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. *«У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что...»* или *«Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...»*.

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 определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского 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 свое мышление и творческие способности. Следовательно - *«...необходима*

ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский.

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

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства.

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель – самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – М., 2010.
2. Альшиц Ю. Л. Тренинг forever! – М., 2009.
3. Бажанова Р. К. Феномен артистизма и его театральные разновидности // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49.
4. Венецианова М. А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского. – М., 2010.
5. Владимиров С. В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – СПб., 2007.
6. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – М., 2010.
7. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия. – СПб., 2002.
8. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: метод. пособие. – Тюмень, 2008.
9. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие. – 5-е изд. – М., 2008.
10. Зверева Н. А., Ливнев Д. Г. Создание актерского образа: словарь театральных терминов. — М., 2008.
11. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – М., [Б.г.].
12. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером. – М., 2010.
13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга. – М., 2009.
14. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 2005.
15. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. – М., 2009.
16. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учеб. пособие. – М., 2002.
17. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов. – Тюмень, 2003.
18. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учеб.-метод. пособие. – Тюмень, 2004.
19. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского: Упражнения и этюды. – М., 2009.
20. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. – М., 2009.
21. Новарина В. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>
22. Павис П. Словарь театра / пер. с фр.; под ред. Л. Баженовой. — М., 2003.
23. Полищук В. Актерский тренинг: Книга актерского мастерства. – М., 2010.
24. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / пер. с англ. – М., 2010.
25. Русская театральная школа. – М., 2004.
26. Русский драматический театр: энциклопедия. – М., 2001.
27. Русский театр. 1824-1941: иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – М., 2006.
28. Сарабян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова. – М., 2010.

29. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского: Речь. Слова. Голос. – М., 2010.
30. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н.А. Зверева, Д. Г. Ливнев. – М., 2008.
31. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — М., 2008.
32. Сорокин В. Н., Сорокина Л. Я. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27.
33. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью. – М., 2009.
34. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика. – М., 2009.
35. Станиславский К. С. Актерский тренинг: Учебник актерского мастерства. – М., 2009.
36. Станиславский К. С. Искусство представления. – СПб., 2010.
37. Стреллер Дж. Театр для людей: Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – М., 1984.
38. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера. – Тула, 2010.
39. Театр: энциклопедия. – М., 2002.
40. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – СПб., 2010.
41. Теоретические основы создания актерского образа. – М., 2002.
42. Хмельницкий. Ю. О. Из записок актера таировского театра. – М., 2004.
43. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учеб. пособие. – СПб., 2005.
44. Чехов М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. – М., 2009.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АНО "ОЦ "ЛОБАЧЕВСКИЙ", ЗИГАНШИНА РОЗА ТИМУРОВНА, ДИРЕКТОР

27.11.24 09:54 (MSK)

Сертификат 010297BE00A6B033BA4156F8E96AABC715