

**муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Покровское»
Неклиновского района Ростовской области**

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области хореографического
искусства
«Хореографическое творчество»

Предметная область
«Вариативная часть»

(В.00.)

Программа по учебному предмету

«Актерское мастерство»

(В.01.)

с. Покровское

2023г.

Принято на заседании
Педагогического совета Школы
МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НР РО
Протокол № 7 от 06.06.2023г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО
«ДШИ с. Покровское» НР РО
от 14.06.2023г. № 95-о/д
_____ Е.Е. Давиденко

Разработчик: А.В. Бескоровайная - заведующая отделением театрального искусства, преподаватель по классу театра.

Рецензенты: Г.Д. Гульчак - преподаватель высшей категории, председатель ПЦК «Режиссуры и театрального творчества» ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры», Лучший работник культуры РО; Л.Н. Шишманова, - преподаватель высшей категории ПЦК «Режиссуры и театрального творчества» ГБПОУ РО «Ростовский колледж культуры».

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 образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели 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*

I. Пояснительная записка

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

Программа учебного предмета «Актерское мастерство» является частью дополнительной предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество» (8-9 лет обучения) в соответствии с федеральными государственными требованиями. Место предмета в структуре предпрофессиональной программы «Хореографическое творчество»: В.00. Вариативная часть: В.01. «Актерское мастерство».

Учебный предмет «Актерское мастерство» способствует формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; воспитанию активного зрителя, участника творческой самодеятельности.

Учебный предмет «Актерское мастерство» использует и координирует все практические навыки, приобретаемые обучающимися в процессе освоения уроков по художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; 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.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы «Актерское мастерство» составляет 7 лет (со 2 по 8 класс). Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы от 6 до 18 лет.

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

Объем учебного времени составляет 462 часа максимальной учебной нагрузки, из них: 231 час – аудиторная нагрузка, 231 час – самостоятельная работа.

Срок обучения – 7 лет

Таблица 1

Содержание	2-8 классы
Максимальная учебная нагрузка в часах	462
Количество часов на аудиторные занятия	231
Количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	231

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий.

Рекомендуемая продолжительность урока – 45 минут.

Цель и задачи учебного предмета

Цель:

формирование комплекса качеств личности ребенка, как культурного и нравственного субъекта общества, способного четко понимать и различать нормы и принципы культурного взаимодействия со средой.

Задачи:

- формирование стойкого интереса у детей к возможностям актерского перевоплощения;
- дать базовый уровень знаний по предмету, необходимый для ребенка, занимающегося хореографией
- сформировать и закрепить у детей основы актерских навыков;
- раскрытие и развитие навыков актерского искусства;
- обучение принципам анализа хореографического образа с точки зрения ролевых характеристик, научить выделять особенности роли и её характеристики;
- сформировать умение чувствовать и проживать заданный образ;
- привить ребенку необходимые актерские навыки.
- развитие личностных качеств детей (памяти, внимания, воображения, активной личностной позиции);
- формирование у детей личностного целостного эстетического отношения к явлениям окружающей действительности;
- развитие творческого потенциала детей;
- формирование у детей первоначальных представлений о средствах актёрской выразительности и актерского мастерства;
- способствовать развитию необходимых актерских качеств личности (памяти, внимания, воображения, личностной активности и т.д.)

Обоснование структура программы учебного предмета

Структура программы отражает все аспекты работы преподавателя с обучающимися и 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;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения, воспроизводящие и творческие, творческие показы);
- игровой.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, соблюдает своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений.

Для реализации программы «Актерское мастерство» школа оснащена необходимыми учебными аудиториями, специализированными кабинетами и включает в себя: (фактические показатели)

- специально оборудованное помещение (театральный зал) с необходимым оборудованием (пианино или роялем, осветительными приборами, музыкальной и компьютерной техникой);
- хореографический зал, оборудованный специальным напольным покрытием, станками, зеркалами, пианино;
- библиотеку,
- помещения для работы с аудио- и видеоматериалами;

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- учебную аудиторию со специальным напольным покрытием, ширмами, звуковой и видеоаппаратурой для занятий по учебному предмету «Актерское мастерство»;
- костюмерную.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

Данная программа приближена к традициям, опыту и методам обучения, сложившимся в театральном образовании в детских школах искусств.

Важной задачей совокупности предметов актерского мастерства и хореографии является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

1 год обучения (2 класс)

Раздел 1. Основы актерского мастерства

Тема 1. Введение в предмет

- 1.1. Беседа-знакомство
- 1.2. Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств
- 1.3. Искусство актерской игры
- 1.4. Театр - искусство коллективное

Раздел 2. Актерский тренинг и упражнения

Тема 2. Мускульная свобода. Освобождение мышц

- 2.1. Работа с дыханием
- 2.2. Снятие телесных зажимов.

Тема 3. Развитие актерского внимания

- 3.1. Зрительная и слуховая память
- 3.2. Эмоциональная и двигательная память
- 3.3. Мышечная и мимическая память
- 3.4. Координация в пространстве

Тема 4. Фантазия и воображение

- 4.1. Импровизация под музыку
- 4.2. Имитация и сочинение различных необычных движений

Раздел 3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства

Тема 1. Сценическое действие

- 1.1. Этюды и упражнения на физическое действие - (с предметами)
- 1.2. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД)
- 1.3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)

Тема 2. Предлагаемые обстоятельства

- 2.1. «Если бы...»
- 2.2. «Я в предлагаемых обстоятельствах»

Тема 3. Темпо-ритм

- 3.1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей

Краткое содержание тем

Раздел 1. Основы актерского мастерства

Тема 1. Введение в предмет

- 1.1. Беседа-знакомство.

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

- 1.2. 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.

1.3. 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».

1.4. Театр - искусство коллективное.

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

Раздел 2. Актерский тренинг и упражнения

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 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.

Тема 2. Мускульная свобода. Освобождение мышц.

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.

2.1. Работа с дыханием.

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

1. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.
2. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.
3. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.
4. Перекат напряжения из одной части тела в другую.

Тема 3. Развитие актерского внимания

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.

Тема 4. Фантазия и воображение.

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.

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,

кусочек 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.

Раздел 3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства

Тема 1. Сценическое действие

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 обучающимися 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.

1.1. 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).

1.2. 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 (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

1.3. 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 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.

2.1. «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.

2.2 . «Я в предлагаемых обстоятельствах»

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

Тема 3. Темпо-ритм

Темп-это скорость исполняемого действия.

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

3.1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.

Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия обучающихся 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 обучающимся полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга обучающимися 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 обучающихся.

Итогом творческой работы группы во 2м классе 8-летнего обучения являются: 2 полугодие - выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.

2 год обучения (3 класс)

Раздел 1. Воспитание сценической веры актера

Тема 1. Этюды на память простейших физических действий

- 1.1. Виды действия: физическое, психическое, словесное
- 1.2. Физическое действие
- 1.3. Физическое действие в жизни человека
- 1.4. Подготовка и показ этюдов (работа с разной воображаемой одеждой и т.д.)

Тема 2. Этюды на публичное одиночество

- 2.1. Жизненная ситуация одиночества человека
- 2.2. Состояние человека
- 2.3. Логика действий
- 2.4. Подготовка и показ этюдов (мою руки, делаю салат и т.д.)

Тема 3. Этюды «Я в предлагаемых обстоятельствах»

- 1.1. Этюд и предлагаемые обстоятельства
- 1.2. Сценическое оправдание
- 1.3. Построение цепочки физических действий, оправданной предлагаемыми обстоятельствами
- 1.4. Постановка этюдов («Школа», «Сюрприз»)

Краткое содержание тем

Тема 1. Этюды на память простейших физических действий.

Этюд – это упражнение в виде небольшой сценки на отработку определенного актерского навыка (память физических действий, оценка, взаимодействие с партнером и т. д.), средней длительностью 3–5 минут.

Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?» (Этюды на достижение цели).

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

Оценка факта состоит из двух частей - фиксация факта и реакция на факт.

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

Станиславский указывал: «если бы» всегда начинает творчество, предлагаемые обстоятельства развивают его. Друг без друга они не могут существовать и давать необходимую возбуждательную силу актеру. Но функции их несколько различны; «если бы» дает толчок дремлющему воображению, служит рычагом для артиста, переводя его из реальности в мир, созданный творческим воображением драматурга, помогает актеру дополнить его собственным художественным вымыслом. Предлагаемые же обстоятельства служат обоснованию самого «если бы», способствуют мгновенной внутренней перестройке актера — тому «сдвигу», благодаря которому становится возможным сценическое творчество.

3 год обучения (4 класс)

Раздел 2. Сценическое отношение и оценка факта

Тема 1. Этюды на название, ввод или картинку

- 1.1. Характерные признаки действия
- 1.2. Через верное чувство, к верному действию
- 1.3. Постановка этюдов («Магазин», «Приведение»)

Тема 2. Этюды на три предмета

- 2.1. Выбор предмета
- 2.2. Составление общей композиции
- 2.3. Постановка этюдов (газета, очки, чай; тарелка, цветы, утюг).

Тема 3. Этюды на место и время действия

- 3.1. Определение действия

3.2. Выбор места и времени действия

3.3. Подбор необычных обстоятельств и выявление характерных признаков

3.4. Сочинение и постановка этюдов («На рынке», «В гостях», «Парк»).

Тема 4. Сценическое общение

1.1. Вижу и слышу

1.2. Понимаю и чувствую

1.3. Этюды на импровизацию. Пристройка к партнеру.

1.4. Сочинение и показ этюдов («Разбитое окно», «В салоне», «У врача»)

Краткое содержание тем

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!?»

Этюды - наблюдения

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»...

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

3. Пародии: «Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии друг на друга».

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»....

4 год обучения (5 класс)

Раздел 3. Работа актера над образом

Тема 1. Застольный период работы

1.1. Первое впечатление от материала. Выбор образа

1.2. Стиль и жанр произведения

- 1.3. Обоснование выбора
- 1.4. Прочтение отрывка, утверждение образа.

Тема 2. Анализ произведения и образа

- 2.1. Сверхзадача и идея произведения
- 2.2. Сверхзадача образа в произведении
- 2.3. Сквозное действие и конфликт

Тема 3. Создание предлагаемых обстоятельств образа

- 4.1. Сбор фактов и событий, присутствующих в произведении
- 4.2. История жизни образа
- 4.3. Данная автором характеристика образа

Тема 4. «Разведка действием»

- 1.1. Постройка физических и психологических действий
- 1.2. Внутренний монолог
- 1.3. Создание киноленты видения

Тема 5. Создание характера образа

Тема 7. Репетиционный период

- 7.1. Поиск верной обстановки жизни
- 7.2. Отбор предлагаемых обстоятельств
- 7.3. Постройка линии внимания актера. Мизансценировка
- 7.4. Закрепление. Анализ. Впечатления
- 7.5. Репетиция и показ этюдов

Краткое содержание тем

Работа над ролью состоит из четырёх больших периодов: познания, переживания, воплощения и воздействия. Познание - это подготовительный период. Он начинается с первого знакомства с ролью. Познать - значит почувствовать. Станиславский придает огромное значение моменту первого знакомства с ролью, сравнивая его с первой встречей влюбленных, будущих супругов. Непосредственные впечатления, возникающие у актера от первого знакомства с пьесой, он считает лучшими возбудителями творческого увлечения,

которому отводит решающую роль во всей дальнейшей работе. Процесс познавательного анализа строится на представлении наличности фактов, их последовательности и связи. Все факты представляют внешний облик пьесы.

5 год обучения (6 класс)

Раздел 4. Работа актера над ролью

Тема 1. Общий анализ роли в контексте режиссерского замысла спектакля

1.1. Биография роли

1.2. Национальные и местные особенности

Тема 2. Характеристика персонажа

2.1. Я – персонаж в предлагаемых обстоятельствах

2.2. Поиск внешних черт, отражающих человека

Тема 3. Работа над текстом роли

3.1. Течение мысли роли

3.2. Определение действий и их цепочка

Тема 4. Способ существования актера и его манера игры на сцене

4.1. Создание киноленты видения

4.2. Внутреннее проигрывание роли «про себя»

Краткое содержание тем

Важным в теории ролей является утверждение о том, что основной механизм и структура личности связаны с ролевой сущностью. Личность рассматривается как совокупность ее социальных ролей. Согласно этим взглядам, человек в своей жизни, в общении с др. людьми, деятельности никогда не остается "просто человеком", а всегда выступает в той или иной роли, является носителем определенных социальных функций и обществ. нормативов.

Исполнение ролей имеет большое значение в развитии личности человека. Развитие психики, психической деятельности, социальных потребностей происходит не иначе, как в выполнении определенных общественных ролевых

функций, а социализация человека представляет собой формирование ее социальных ролей.

А. С. Пушкин писал: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах — вот чего требует наш ум от драматического писателя».

Этот афоризм Пушкина Станиславский положил в основу своей системы, изменив слово «предполагаемые» на «предлагаемые». Для драматического искусства, для искусства актера обстоятельства не предполагаются, а предлагаются.

Что же такое предлагаемые обстоятельства?

«Это фабула пьесы, ее факты, события, эпоха, время и место действия, условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы, добавления к ней от себя, мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы, звуки и прочее, что предлагается актерам принять во внимание при их творчестве».

Станиславский необычайно широко охватывает все то, во что должен поверить актер.

6 год обучения (7 класс)

Раздел 1. Актерские тренировки и упражнения

Тема 1. Сценическое общение.

Тема 2. Взаимодействие с партнером. Контакт

Тема 3. Импровизация с партнером на музыку, на заданную тему

Раздел 2. Основы исполнительского мастерства. Этюды

Краткое содержание тем

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!». Актерская интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами.

Примерные задания и темы этюдов 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.

Парные этюды на наблюдения - общение от лица наблюдаемого объекта. Можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр, и т.д.).

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.А. Крылов «Ворона и лисица», «Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - И.А. Крылов «Две собаки».

Итогом творческой работы группы на в 3 классе 5-летнего обучения является публичный показ парных и групповых этюдов.

2 полугодие - парные этюды на зону молчания, этюды на музыкальное произведение, этюды на картины.

7 год обучения (8 класс)

Раздел 1. Актерский тренинг и упражнения

Тема 1. Сценический образ

Тема 2. Характер и характерность

Тема 3. Пластическая выразительность

Тема 4. Создание сказочно-фантастического образа

Раздел 2. Основы исполнительского мастерства

Тема 3. Инсценировка небольших фрагментов из классических произведений

Тема 4. Работа над отрывками из драматических произведений

Тема 5. Работа над ролью в учебном спектакле

Краткое содержание тем

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 обучающихся, 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.

Темы 2, 3, 4

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. В импровизациях обучающиеся должны использовать навыки и умения основ актерского мастерства, использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. У каждого ученика к четвертому году обучения проявляются так называемые свои сильные и слабые стороны. Кто-то лучше поет, кто-то танцует, кто-то говорит. Задача подтянуть слабые стороны, привести их к достойному качеству и максимально использовать сильные. Предлагать разные решения создания сказочных и фантастических персонажей (пластические, психологические, хореографические, 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» - обучающийся закрывается ширмой - видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.

Тема 1. 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.

Тема 2. Этюды

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

Репертуар. «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель», Шарль Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А.Толстой: «Приключение Буратино».

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

Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

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

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

Тема 3. Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.

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

Репертуар: А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчишки»; А.Куприн «Храбрые беглецы»; Е.И. Булгакова «Старый дом»; И.А. Бунин «Митина любовь»; Л.Чарская «Записки институтки»; В.Короленко «Дети подземелья»; М.Прилежаева

«Семиклассницы»; Иван Франко «Маленький Мирон»; В.Гюго «Гаврош»; Г.Герлих «Девочка и мальчик»; А.Толстой «Детство Никиты»; Астрид Линдгрэн: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника»; А.Экзюпери «Маленький принц»; Г.Щербакова «Вам и не снилось»; В.Железников «Чучело»; Л. Улицкая «Девочки».

Тема 4. Работа над отрывками из драматургических произведений.

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам обучающихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. Обучающийся должен прочитать всю пьесу полностью, а не только свой отрывок. Преподаватель должен сначала сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить поиск внешней характеристики, найти ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др., добиваться ее сценического воплощения. Е.Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А.Островский «Снегурочка», Г.Полонский «Доживем до понедельника».

Тема 5. Работа над ролью в учебном спектакле.

Выбор спектакля и его жанра на усмотрение педагога.

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

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Актерское мастерство» 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 принципов построения этюда;

- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;

- умения координироваться в сценическом пространстве;

- 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;
- 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;
- чувство ритма;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность;
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- умение действовать словом.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды аттестации по предмету «Актерское мастерство»:

- 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 полугодий учебного года. По решению

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Актерское мастерство». Зачеты проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Актерское мастерство» 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.

График проведения промежуточной аттестации

Таблица 2

Полугодия	Форма аттестации
15	зачет

Критерии оценки

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- 5 (отлично) - ставится, если обучающийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

- 4 (хорошо) – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

- 3 (удовлетворительно) - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива обучающегося практически отсутствует, обучающийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

Предложенная система оценивания носит рекомендательный характер, разрабатывается и утверждается образовательной организацией, реализующей программу, самостоятельно.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Актерское мастерство» 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.).

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 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.

В тренингах рекомендуется использовать импровизационный метод работы, развивать умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отрабатывать эти навыки следует 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.

Начинать тренинг следует с формирования готовности у обучающихся 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.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у обучающихся 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.

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.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает обучающихся 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 обучающихся 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 обучающиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплении профессиональных навыков.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. А.А. Бодалев. Психология личности. М.: Издательство Моск. ун-та, 2003.
2. Диагностика и развитие актерской одаренности. – Сб. науч. труда. изд. Л., ЛГИТТМИК, 2006.
3. А. Ю. Клековкин. Режиссерский тренинг. – методические указания для студентов института культуры. – Киев, 2007
4. О. М. Кнебель. Школа режиссуры Немировича-Данченко. М., 1966
5. Г. Кристи. Воспитание актера школы Станиславского. М., 1978
6. М. А. Чехов. О технике актера.
7. Ю. Мочалов Композиция сценического пространства.
8. Инсценирование басен И. А. Крылова.
9. Инсценирование стихов С. Маршака, С. Михалкова, А. Барто.
10. Инсценирование сказок Е. Шварц «Золушка», Ш. Перо «Красная шапочка».
11. Инсценирование пьес А. Чехов «Предложение», В. Шекспир «Сон в летнюю ночь».
12. А.А. Бодалев. Психология личности. М.: Издательство Моск. ун-та, 2003.
Диагностика и развитие актерской одаренности. – Сб. науч. труда. изд. Л., ЛГИТТМ.

Средства обучения

1. Видеоспектакли, детские сказки и фильмы.
2. Интернет-ресурсы.
Знаменитые театры мира: <http://www.diletant.ru/excursions/7551712/>
Знаменитые музеи мира: <http://smallbay.ru/links.html>
Каталог театральных сайтов России: <http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html>
3. Интернет-презентации по тематике разделов.