

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА**

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании МС Председатель МС <i>Лис</i>Кисеев Д.В. Протокол от 29 августа 2011 года № 1	«Согласовано» Заместитель директора МОУДОД ДШИ по УВР <i>Гедова</i>Дедова Г.В. 29 августа 2011 года	«Утверждено» Директор МОУДОД ДШИ <i>Л.В. Пуцкова</i>Л.В. Пуцкова Приказ от 29 августа 2011 года №
--	---	---

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

«Театральное искусство»

учебный предмет «Актёрское мастерство»

Составитель: преподаватель МОУ ДОД ДШИ КР Шмони́на Л.В.

Рецензент: Гульчак Г. Д.

Председатель предметной (цикловой) методической комиссии режиссуры и театрального творчества, преподаватель Высшей квалификационной категории ГБОУ СПО Ростовской области «Ростовский колледж культуры»

2011 г.

Рецензия

на образовательную программу
«Театральное искусство» по предмету
«Актерское мастерство»
для учащихся МБОУ ДОД ДШИ КР.

Программа по учебному предмету «Актерское мастерство» разработана в соответствии с учебными планами МБОУ ДОД ДШИ КР на основе образовательных программ Министерства культуры РФ, примерной программы для ДМШ и ДШИ. Содержание, структура и условиям реализации образовательной программы в области театрального искусства.

Программа имеет художественно-эстетическую направленность и рассчитана на учащихся, поступивших в детскую школу искусств в возрасте 7-8 лет. Срок реализации программы - 5 лет. Данная программа представляет собой курс актерского мастерства от театральной азбуки до предпрофессиональных основ актерского мастерства. Она включает в себя театральные игры, актерские тренинги, работу над сценическим действием, а также работу над ролью в спектаклях. Программа содержит все необходимые составные части:

1. Титульный лист.
2. Пояснительную записку.
3. Учебно-тематический план.
4. Содержание предмета.
5. Методическое обеспечение программы.
6. Список литературы.

Основа курса – знакомство учащихся с сущностью исполнительского театрального творчества. Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам, в программе определены способы результативности обучения. Методическое обеспечение программы содержит описание педагогических принципов, рекомендуемых форм и методов занятий.

Программа соответствует специфике дополнительного образования детей, способствует творческой самореализации личности и может быть рекомендована для реализации в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Кагальницкого района.

Рецензент:

Гульчак Г.Д.- Председатель предметной (цикловой) методической комиссии режиссуры и театрального творчества, преподаватель высшей квалификационной категории ГБОУ СПО Ростовской области «Ростовский колледж культуры».

Гульчак Г.Д.

Гульчак Г.Д.

ДЕЛА

ПЕШКОВА

Пояснительная записка.

Данная рабочая программа направлена на развитие самостоятельности творчества детей, основной деятельностью которых будет – постановка этюдов, спектаклей (больших и маленьких), разработка к ним декораций.

Программа включает в себя ряд предметов художественно-эстетической направленности:

- основы актерского мастерства,
- художественное слово,
- сценическое движение,
- танец,

Программа данного курса позволяет воспитывать юного актера в «естественной среде», т.е. на сцене, репетициях, в процессе работы над ролью. Эффективность обучения и развития ребенка достигается благодаря интеграции теории и практики. Такой подход снабжает воспитанника театральной школы необходимым опытом и техническими навыками для дальнейшего самосовершенствования.

Цель направлена:

- на раскрытие творческой индивидуальности воспитанника через освоение техники работы над собой;
- на развитие психотехники через процесс работы над образом;
- на освоение техники воплощения и переживания через художественный метод в искусстве.

Задачи, необходимые для выполнения целей:

Обучающие:

Освоение основ театрального искусства, актерского и речевого тренинга;
Знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями.

Воспитательные:

Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества;
Возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания;
Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе;
Воспитание зрительской культуры.

Развивающие:

Развитие личностных и творческих способностей детей;
Снятие внутренних зажимов;
Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

1. В группах 10-12 учащихся.
2. Необходимость требования к внешнему виду учащихся - репетиционная форма, удобная обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы.
3. Обеспечить учебную дисциплину на проводимых тренингах и репетициях.
4. Подобрать для учебных сценических опытов репертуар с выраженным детским звучанием, содержащий тренинговый материал.
5. Увлечь детей не только сценическими результатами, но и каждодневным подготовительным процессом.
6. Обеспечить материально-техническое оснащение для занятий: просторная, хорошо проветриваемая комната, число стульев должно соответствовать числу обучающихся в группе, магнитофон для работы над образом в музыкальном произведении.
7. Практиковать занятия малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции.

Формы и режим занятий.

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации: занятия малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции и театральные выступления.

Продолжительность занятий 1 час (академический), два раза в неделю, с добавлением дополнительного академического часа в неделю в 6 и 7 классах. Первый этап – подготовительный (1 год обучения).

Основная цель работы с учащимися на первом этапе – активизация познавательных интересов, расширение горизонтов познания.

Основные задачи:

- ознакомить с многообразием различных видов театрального искусства, приобщить к театральной культуре в системе искусств;
- оказать помощь в овладении навыками межличностного общения и совместной деятельности в группе;
- выявить индивидуальные особенности, творческие возможности учащихся.

Методические рекомендации.

Урок начинать с игр, упражнений, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: *«от внимания – к воображению»*. «Внимание есть процесс. В процессе внимания вы внутренне совершаете четыре действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в него».¹ Эти слова М. Чехова, знавшего уроки Станиславского не понаслышке, необыкновенно точно определяют методическую суть упражнений, которые не только развивают внимание, но и делают его творчески заостренным, направленным на созидание, раскрепощение фантазии. В этом смысле стоит отличать воспитание обычного бытового внимания или внимательности, которая необходима, но не достаточна в нашем деле от процесса воспитания творческого внимания, наблюдательности.

Важнейшие принципы и специальные методические приемы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства таковы:

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

Выполнение упражнений и педагогических этюдов по словесному заданию педагога.

Показ воздействует только на первую сигнальную систему учащихся (на зрительный анализатор). Профессиональные навыки формируются в процессе осмысления задания посредством слова, которое является раздражителем нескольких анализаторов. Во второй сигнальной системе при словесном раздражении образуются нужные условные связи. Уже на основе этих связей формируются необходимые навыки. Выполняя упражнения тренинга по словесному заданию, необходимо внимательно их оценивать, внимательно действовать и контролировать свои действия.

Опасность педагогического показа (даже образцового) лишает индивидуальности, сковывает инициативу, закрепощает логическое мышление, а главное, творческое воображение.

Навык, освоенный учащимся в процессе самостоятельного выполнения упражнений и этюдов, откладывается в кладовой сознания на жизнь. Последовательность обучения с использованием принципа объяснения такова: не спеша, а главное, четко и последовательно объяснить схему выполнения предстоящих операций; разработать каждую операцию (стадию) задания в отдельности. После того, как вы объяснили задание, обязательно спросите, нет ли вопросов. Объяснять задание кратко, точно, просто. Исправлять ошибки после выполнения задания, можно только устно, словом, но не показом.

Стараться не увлекаться объяснениями теоретической части урока, лучше теорию свести до минимума.

Контрастность в подборе упражнений. Принцип контрастности в подборе и выполнении упражнений развивает эмоциональность и способность быстро менять темпоритм поведения. Чередование во время урока упражнений, различно воздействующих на организм, позволяет педагогу вести занятия интересно и разнообразно.

Прием усложнения заданий. Принцип от простого к сложному обязателен при обучении. Но упражнения как таковые имеют смысл до тех пор, пока они невыполнимы, пока в них остается «запас сложности». Только в этом случае они вызывают повышенное внимание к точности выполнения задания педагогом. С того момента, как его технология изучена, оно становится активным средством воздействия на психофизический аппарат учащегося.

Повторяя упражнение, необходимо вводить заметные изменения, тогда свежесть, сиюминутность реакций и подлинность действий участников тренинга обеспечиваются легко. Как только то и иное упражнение станет привычным, сначала учащиеся потеряют интерес к нему, а затем у них появится эмоциональная усталость. Доступность упражнений - залог успеха первых занятий.

Активным средством усложнения задания в процессе отработки навыков являются вопросы-усложнения, вопросы-уточнения, что позволяет непрерывно держать обучающегося в постоянном творческом напряжении.

Комплексность усложнения задач в уроке и в каждом упражнении.

Комплексные упражнения должны разрешать одновременно или последовательно наибольшее количество педагогических задач: такие упражнения, оказывая воздействие на психофизический аппарат учащегося, будущего артиста, приносят максимальную пользу.

Подлинность и непрерывность педагогических действий. Очень важно, чтобы в ходе занятия по мастерству актера педагог сам жил подлинно: смотрел и видел; слушал и слышал; по-настоящему сосредоточивал

внимание; увлекательно и лаконично ставил задачи; вовремя реагировал на верные и продуктивные действия своих воспитанников; подлинно, по-настоящему отыскивал недостатки в выполнении упражнений; заряжал эмоционально аудиторию.

Действия учеников будут подлинными только лишь в том случае, если педагог будет не имитировать педагогические действия, а по-настоящему совершать их. Педагогу всегда необходимо помнить о том, что он в ходе урока должен пребывать в условиях публичности точно так же, как и его ученики.

В основе проводимых занятий по актерскому мастерству лежит так называемый актерский тренинг.

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, главная задача которых развивать у учеников внимание, наблюдательность, воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и непосредственность исполнения заданий.

Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу по закреплению полученных навыков с освоением нового материала.

В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и игры.

Набор игр и упражнений, применяемых в тренинге, постоянно меняется, обновляется, рождаются новые формы, необходимые для последовательного развития личности ребенка.

Ожидаемые результаты по предмету «Актерское мастерство».

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

- внимание к объекту;
- органы восприятия: зрение, слух и др.;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
- воображение;
- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды;
- вера и наивность,
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- обаяние, выдержка;

- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- чувство фразы;
- умение действовать словом.

Овладение этими элементами творчества приводит к созданию нормального творческого самочувствия.

Театральный педагог Борис Евгеньевич Захава видел путь к достижению верного сценического самочувствия в прочных и глубоких знаниях, ибо знание дает уверенность, уверенность порождает внутреннюю свободу, а внутренняя свобода находит свое выражение в физическом поведении человека, в пластике его тела. Но как часто театральный педагог сталкивается с тем, что умный, знающий человек, теряется в условиях публичности, и, напротив, человек, не блещущий особыми проявлениями ума, держится на сцене свободно и независимо. Знания, дающие артисту уверенность на сцене - познание им своего психофизического аппарата и умение свободно им пользоваться в процессе действия.

Театр развивает разные стороны личности ребенка, удовлетворяет его интеллектуальные и эмоциональные потребности. Самый скромный ребенок развивается и раскрывается во время театральных занятий, забывает об условностях, заявляет о себе, пробует, на что способен, начинает верить в себя. Маленькие успехи складываются в большие победы. У ребенка появляется радость от того, что он сам может делать интересные постановки, формируется устойчивое положительное отношение к театру. Он перестает бояться публики, учителей на уроках и превращается в прекрасного оратора, владеющего телом и мимикой. Дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе.

Срок реализации программы.

Программа рассчитана на 5 лет обучения.

1, 2, 3, 4, 5 классы - 1 академическому часу 2 раза в неделю.

Первый год обучения – подготовительный. Он рассчитан на ознакомление учеников с простейшими элементами сценической грамоты.

Цель первого года обучения - развитие, раскрепощение личности ребенка, выявление творческих способностей.

Задачи:

- переход порога сцены, упражнения на преодоление страха перед публичным одиночеством;
- раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов;
- ощущение своего тела и своего голоса, как «инструмента»;
- развитие воображения и внимания.

Ведущей деятельностью для детей младшего возраста является игра, поэтому все упражнения даются в занимательной игровой форме, при которых создается психологически комфортная атмосфера на занятиях. Поскольку они позволяют привести детей и психологически, и эмоционально на одну стартовую площадку, т.е. снимают зажим, дискомфорт, гипертрофированное чувство стыдливости.

Вообще, программа, особенно на начальном этапе, в большинстве своем основывается именно на тренинговых играх. Дети любят играть, особенно с взрослыми, потому что те приносят в игру новые свежие неожиданные элементы, что, в свою очередь будит детскую фантазию и придает игре большую привлекательность. Теория дается в процессе практических занятий.

Учебно-тематический план первого года обучения.

	Тема занятий.	Теория	Практика
1	Его величество – театр. Введение в предмет. Давайте познакомимся.	1	1
	Раздел 1. «Я и мир».		
2	Игры и упражнения на развитие актерского внимания и памяти. - Я наблюдаю мир. - Я слышу мир.	1	5 5
3	Игры, упражнения на развитие фантазии и воображения. - Пойми меня. Язык жестов. - Моя фантазия.		4 5
4	Игры и упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса: «Я осязаю и обоняю мир».	1	4
	Раздел 2. «Я и мир предметов».		
5	Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления: «Я и мир предметов». - Предметы, принадлежащие мне. - Предметы в моем доме. - Предметы улиц, городов.	1	4 4 4
	Раздел 3. «Я и другие Я».		
6	Игры и упражнения на развитие общения, коллективной согласованности. - Я общаюсь. - Я действую.	1	4 4

	Раздел 4. «Я и мир литературного творчества».		
7	Этюды и разыгрывание сценок. - Мир фольклора: потешки, пословицы и поговорки. - Мир художественных произведений. Инсценировки маленьких сказок и стихотворений.	1	4 4
	Раздел 5. Репетиционно-постановочная работа.	1	10
	Отчетно-показательная программа.		1
	Итого: 70 часов.		

Содержание года обучения.

Раздел 1. Я и мир.

Тема 1. Я наблюдаю мир.

Теория: Объяснение темы «Я наблюдаю мир». Понятие игра. Возникновение игры. Актуальность игры.

Практика: Упражнения: «Сказка», «Ассоциация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Фотография», «Три точки» и др.

Тема 2. Я слышу мир.

Теория: Объяснение темы «Я слышу мир».

Значение в театральном искусстве игры.

Практика: Упражнения: «Круги внимания», «Угадать шумы», «искусственные шумы», «радио», «Слышать одного», и др.

Тема 3. Я осязаю и обоняю мир.

Теория: Объяснение темы «Я осязаю и обоняю мир». Понятие театральная игра. Значение театральной игры.

Практика: Упражнения: «Узнать запахи», «Ощущения запаха», «Вкусовые ощущения», «Фотография» и др.

Тема 4. Язык жестов, движений и чувств (эмоции).

Теория: Понятие жесты, движения, чувства. Значение их в театральном искусстве.

Практика: Упражнения: «Информация через стекло. Дальнее расстояние», упражнения на предлагаемые обстоятельства, «Эмоциональная память», «Цветение и увядание», «А я – чайник», «Лес» и др.

Раздел 2. Я и мир предметов.

Тема 5. Предметы, принадлежащие мне.

Теория: Объяснение темы «Я и мир предметов».

Практика: Упражнения: «Изучение комнаты», «Первая буква», «Любимое

место в мире», «Я – предмет» и др.

Тема 6. Предметы в моем доме.

Теория :Беседа о предметах в моём доме.

Практика: Упражнения: «Изображения предметов», «Внутренний монолог» и др.

Тема 7. Предметы улиц, городов.

Теория: Беседа о предметах городов, улиц.

Практика: Упражнения: «Изображение предметов улиц, городов», «Внутренний монолог», «Этюды на предлагаемые обстоятельства» и др.

Раздел 3. Я и другие Я.

Тема 8. Я и мое общение.

Теория: Общение, что это такое? Сценическое общение актеров.

Практика: Упражнения на развитие общения, согласованности действия партнеров.

Тема 9. Я действую.

Теория: импровизационный метод существования, волшебная фраза: «Если бы...».

Практика: различные этюды на обыгрывание предлагаемых обстоятельств.

Раздел 4. Я и мир литературного творчества.

Тема 10. Мир фольклора.

Теория: Понятие фольклор. Возникновение фольклора. Разновидности фольклора.

Практика: Этюды на поговорки, пословицы, потешки, колыбельные, народные сказки др.

Тема 11. Мир художественных произведений.

Теория: Понятие художественное произведение.

Практика: Этюды из сказок, стихотворений. Инсценировка небольших стихотворений, сказок.

Раздел 5. Репетиционно- постановочная работа.

Теория: Читка сценария. Распределение ролей.

Практика: Репетиции отчетной показательной программы (показательные занятия, игровая программа. Инсценировка стихотворений, этюдов и др).

Ожидаемые результаты первого года обучения.

Главный показатель – это личностный рост каждого отдельного члена

группы, что выявляется благодаря наблюдениям педагога, работающего с детьми, а также превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.

Знания:

Знать правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, концерта;

Знать правила поведения артиста за кулисами;

Знать звукоряд гласных.

Умения:

Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога;

Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога.

Уметь воспринимать замечания и советы, как педагога, так и товарищей;

Уметь тактично и культурно судить о работе других.

Навыки:

Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии постороннего человека;

Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в сочетаниях.

Второй год обучения – постигаем основы актерского мастерства.

Цель второго года обучения: дальнейшее приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков в области театрального искусства; продолжать развивать творческие умения и навыки детей средствами театрального искусства.

Задачи: развивать свои психофизические качества актера: внимание, память, мышечную свободу, ритмичность, пластичность, координацию;

- развивать свою фантазию и воображение;

- развивать умение работать в коллективе;

- развивать образное мышление;

- научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах.

Учебный материал, в основном, подается детям через тренинговые игры и упражнения, в игровой форме. Во втором полугодии добавляется работа в этюдах.

В конце каждого полугодия планируется показ творческих работ.

Учебно-тематический план второго года обучения.

	Тема занятий	Теория	Практика
1.	Раздел 1. <i>Театр как вид искусства.</i>	1	1
1.1	Что такое театр.	1	
1.2	Театр как вид искусства.		1
2.	Раздел 2. <i>Развиваем свои психофизические качества актера.</i>	1	12
2.1	Развиваем внимание и память.		2
2.2	Упражнения на координацию в пространстве.		2
2.3	Развиваем ритмичность.		2
2.4	Мышечная свобода.		2
2.5	Упражнения на согласованность движений.		2
2.6	Предлагаемые обстоятельства или волшебное слово <i>если бы</i>	1	
2.7	Я действую в предлагаемых обстоятельствах.		2
3.	Раздел 3. <i>Фантазия – источник творческой духовности человека.</i>	2	4
3.1	Концентрируем внимание.	1	1
3.2	Мой полет фантазии.	1	3
4.	Раздел 4. <i>Образное представление мира в сказочной форме. Подготовка творческой работы.</i>	2	8
4.1	Изучение и разбор постановочного материала.	2	
4.2	Репетиционная работа.		8
5.	Раздел 5. <i>Психологическое восприятие окружающего мира посредством актерского тренинга.</i>	2	8
5.1	«Внутреннее – внешнее»	1	1
5.2	Этюды на повадки животных.		2
5.3	Образное представление неодушевленных предметов.	1	1
5.4	Этюды на память физических действий.		2
5.5	Групповые этюды.		2
6.	Раздел 6. <i>Что такое этюд? Воображаемое «если бы».</i>	2	7
6.1	Этюд на смену психофизического состояния.	1	2
6.2	Этюд на вынужденное молчание.		2
6.3	Постигаем логику жизни.	1	3
7.	Раздел 7. <i>Практическая работа.</i>	2	17
7.1	Изучение и разбор постановочного материала.	2	
7.2	Репетиционная работа.		17
	Показ постановочной работы.		1
	<i>Итого:</i>	12	58
	<i>Всего 70 часов.</i>		

Содержание второго года обучения.

Раздел 1. Театр как вид искусства.

Познакомить детей с театром как видом искусства. Рассказать об особенностях театрального искусства, его отличиях от других видов искусств. Просмотр видеозаписи спектакля.

Раздел 2. Развиваем свои психофизические качества актера.

Проведение комплекса тренинговых игр и упражнений на развитие актерского внимания, памяти, мышечную свободу, координацию, ритмичность: «Хлопки», «Как один», «Ха!», «Фотограф», «Запомни движение», «Эстафета», «Сыщики» и др.

Раздел 3. Фантазия – источник творческой духовности человека.

Научить ребят владеть, управлять своей фантазией. Проведение комплекса тренинговых упражнений и игр на развитие воображения: «Продолжи сказку», «А что было бы, если бы...», «Дополни картину», «Оживи картину» и др.

Раздел 4. Образное представление мира в сказочной форме.

Научить переносить реальный анализ происходящего вокруг в мир сказки на примере постановки сценки-сказки. Применять на практике полученные знания.

Раздел 5. Психологическое восприятие окружающего мира посредством актерского тренинга.

Дать понятие внутреннего мира и его проявление во внешних качествах. Учиться наблюдать за повадками животных и находить общее с человеческими чертами характера. Научить образно представлять неодушевленные предметы. Работать с воображаемыми предметами. Совершенствовать актерское мастерство в групповых этюдах.

Раздел 6. Что такое этюд? Воображаемое «если бы».

Рассказать что такое этюд, его отличие от упражнения. Познакомить с этюдом как частью жизненной ситуации, с его составными частями. Добиться, чтобы ребенок мог поставить себя на чье-то место и взглянуть на происходящее с другой стороны. Объяснить, что такое логика действия: почему нужно действовать именно так, а не иначе.

Раздел 7. Практическая работа. В конце первого полугодия – это показ небольших сценок по стихотворениям А.Усачева, Б.Заходера и др. В конце учебного года – это небольшая постановочная работа, где отдельные сценки связаны между собой.

Ожидаемые результаты второго года обучения.

К концу второго года обучения учащиеся должны знать:

- Профессиональную терминологию: «действие», «предлагаемые обстоятельства», «этюды», «образ», «логика действий».

Учащиеся должны уметь:

- Сосредотачиваться на выполнении индивидуального задания, исключая из поля внимания помехи внешнего мира.
- Выполнять простейшие физические действия.
- Действовать по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах».
- Видеть возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах.
- Показать индивидуальный этюд на заданную тему.
- Анализировать свою работу и работу товарищей на сценической площадке.
- Коллективно выполнять задания.

Третий год обучения. Продолжаем постигать тайны актерского мастерства.

Цель третьего года обучения: активно, последовательно и целенаправленно изучать актерское сценическое действие как основу искусства актера.

Задачи: понять, что только через действие воплощается внутренняя жизнь образа и раскрывается идейный замысел произведения;

- продолжать формировать свои психофизические качества актера;
- продолжать воспитывать в себе навыки коллективной творческой работы: внутреннюю собранность, организованность, чувство локтя и готовность активно включиться в процесс сценического действия;
- развивать умение взаимодействия с партнером, а также со зрителями.

Учебный материал подается через:

- комплекс специальных игр и упражнений, направленных на развитие определенных актерских навыков;
- работу над этюдами;
- постановку творческих работ.

Учебно – тематический план третьего года обучения.

№	Тема занятий.	Теория	Практика
1.	Общее занятие. Театр – коллективное действие.	1	
2.	Действие – основа сценического искусства.	1	
3.	Настройка к действию. Игры и упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти.		4
4.	Настройка к действию. Игры и упражнения на развитие фантазии и воображения.		4
5.	Преодоление мышечных зажимов.		2
6.	Преодоление неблагоприятных сценических условий. Развиваем «публичное одиночество».	1	2
7.	Восприятие и наблюдательность. Игры и упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.	1	3
8.	Память на ощущения. Развитие эмоциональной памяти.		2
9.	Действие в условиях вымысла.	1	4
9.1	Логика сценического действия.	1	3
9.2	Действие в предлагаемых обстоятельствах.		4
9.3	Оправдание места действия, физического действия.		2
10.	Развитие артистической смелости.		2
11.	Взаимодействие с партнером. Сценическое общение.	1	3
12.	Что такое словесное взаимодействие?	1	3
13.	Практическая работа. Разбор постановочного материала и репетиционная работа.	2	20
14.	Показ постановочного материала.		2
15.	Всего: 70 часов.	10	60

Содержание третьего года обучения.

Основа занятий третьего года обучения – это этюдная работа и работа над постановочным материалом. В начале обучения дать понятие, что театральное искусство – это прежде всего искусство художественного ансамбля, коллективное творчество художников, коллективное действие. Действие – основа сценического искусства.

С помощью упражнений, этюдов и творческих заданий разобрать элементы сценического действия:

- настройка к действию предусматривает проведение игр и упражнений на внимание и зрительную память. Здесь большой упор на коллективные упражнения от самых простых, типа: «переставить стулья, поменяться местами» и т.д. до сложных: «пишущая машинка», «арифмометр». Одни и те же упражнения усложнять изменением ритма и темпа проведения. Для

развития фантазии и воображения вводить в упражнения различные творческие (образные) задания.

- преодоление мышечных зажимов предусматривает проведение самых различных технических упражнений на напряжение-расслабление, которые подаются детям в виде различных игровых образов и целых игровых композиций: «куклы-марионетки», «игрушечный магазин» и т.д.

- «публичное одиночество» и умение свободно ощущать себя на сцене приобретает с помощью различных творческих заданий и упражнений, которые нужно выполнить на сцене перед зрительным залом.

- восприятие и наблюдательность упражняем в простых и сложных упражнениях и играх (прослушать звуки, рассмотреть глаза товарищей, детально рассматривать предметы и т.д., усложняя их оправданием, игра «сыщики»).

- память на ощущения тренируем простыми и сложными упражнениями и играми: «день рождения», «путешественники». При проведении упражнений на зарисовку конкретных воспоминаний или предметов добиваться образности рассказа.

Действия в условиях вымысла.

С помощью этюдной работы, используя также небольшие литературные произведения С.Маршак, А.Усачева, С.Михалкова, Л.Толстого и др. продолжаем изучать действие актера в предлагаемых обстоятельствах. В сравнении с прошлым годом при переключении в «если бы» добиваться, чтобы сценическое действие было художественно выразительным и доходчивым до зрителя, добиваться логики при совершении действия. Для воспитания логики действия уделить большое внимание работе с воображаемыми предметами.

Большое внимание уделить этюдам на общение между партнерами.

Разобрать стадии общения теоретически и практически в этюдной работе.

Практическая работа.

В конце первого полугодия показ небольшой постановочной работы по сценкам-этюдам на парное общение. В конце второго полугодия – небольшое одноактное представление.

Ожидаемые результаты третьего года обучения.

По окончании третьего года обучения ученик должен знать, что основа сценического театрального искусства – это сценическое действие. Театр – это коллективное творчество художественного ансамбля, где от каждого актера зависит конечный результат.

Ученик должен уметь действовать выразительно, логично и целесообразно в предлагаемых обстоятельствах пьесы.

Уметь снимать мышечные зажимы.

Уметь быть пластически выразительным при создании образа персонажа.

Уметь общаться на сцене: слышать и видеть своего партнера.

Четвертый год обучения.

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения применять 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. Использовать все виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия – психологического жеста и актерской интонации. Донести до учащихся, что конфликт, столкновение интересов – основной двигатель действенного процесса.

Учебно – тематический план четвертого года обучения.

№	Тема занятий.	Теория	Практика
1.	Беседа о театральном искусстве.	1	
2.	Актерские тренинги и упражнения.	4	20
2.1	Актерский тренинг. Внимание. Воображение.		2
2.2	Актерский тренинг. Партнер. Состояния. Настрой. Ситуации.		2
2.3	Актерский тренинг. Телесная свобода и сценическое действие.		2
2.4	Сценическое общение. Законы взаимодействия с партнером.	1	3
2.5	Словесное общение. Что такое сценический диалог и монолог?	1	3
2.6	Темп и ритм действия.		2
2.7	Мизансцена. Одиночная и парная.		2
2.8	Психологический жест.	1	2
2.9	Конфликт. Приспособления. Тактика.	1	2
3.	Основы исполнительского мастерства. Этюды.		10
3.1	Парные этюды на зону молчания.		2
3.2	Парные этюды на рождение фразы.		2
3.3	Парные этюды на наблюдения.		2
3.4	Парные этюды по литературным произведениям.		4
4.	Постановочно – репетиционная работа.	4	29
5.	Показ постановочной работы.		2

.б.	Всего: 70 часов.	9	59

Содержание четвертого года обучения.

В тренингах использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации на заданную тему, на заданный пластический рисунок, на заданный музыкальный материал и т.д. Упражнения на действенный жест – вместо фразы рождается жест («Не трогай меня!», «Давай быстрее!», «Не шуметь!»). Ученики в этюдах на общение должны понять, что нужно четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Нужно помимо осознания того: «Что я делаю? Что происходит со мной? Чего я хочу?» должно идти непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?» Использовать все виды сценического воздействия. На психологический жест – контраст слова и жеста. На актерскую интонацию, где различные оттенки и подтексты. Отработка и закрепление материала производится через этюды на заданные темы. Этюды – 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.

Практическая работа предполагает подготовку и показ небольшой пьесы в конце каждого полугодия обучения.

Ожидаемые результаты четвертого года обучения.

В конце четвертого года обучения учащиеся должны приобрести следующие знания и умения:

- знания принципов построения этюда;
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием.

Пятый год обучения.

Основная тема этого года – работа с авторским текстом.

Главная цель обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам. Познакомить с законами построения драматургического произведения и раскрыть понятие «сценический образ» и ступеньки его создания через характерность и пластическую выразительность.

№ п/п	Тема занятий.	Теория	Практика
1.	Общее занятие. Система К.С. Станиславского	1	
2.	Актерские тренинги и упражнения.	2	9
2.1	Сценический образ	1	2
2.2	Характер и характерность		3
2.3	Пластическая выразительность		2
2.4	Создание сказочно-фантастического образа		2
3.	Основы исполнительского мастерства	1	18
3.1	Законы построения драматургического произведения.	1	
3.2	Этюды на сюжет сказки		4
3.3	Этюды – инсценировки басен		4
3.4	Этюды на сюжет небольшого рассказа		5
3.5	Работа над отрывками из драматургических произведений.		5
4.	Постановочно-репетиционная работа.	2	36
4.1	Работа над ролью в спектакле.	2	36
5.	Показ постановочной работы.		1
6.	Всего: 70 часов.		

Содержание пятого года обучения.

В ходе занятий донести до учеников, что для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. А пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью. Постижение учебного материала производится через подготовку этюдов на разножанровые литературные произведения и отрывки, а также подготовку и показ учебного спектакля – сказки.

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап в 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 «Сценического

движения», «Танца», «Сценической речи». Использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. Задача учеников подтянуть свои слабые стороны и максимально использовать сильные (в речи, в пластике и др.). Предлагать разные решения создания сказочных и фантастических персонажей (пластические, психологические, хореографические, музыкальные и т.д.). В этом могут помочь такие упражнения как «В маске», «Только руки», «Только ноги».

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.

Репертуар. «Крошечка – Хаврошечка», «Морозко», сказки братьев Гримм, Ш.Перро, Г.Х.Андерсена и др.

Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, так как басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение. Сюда подойдут басни И. Крылова

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».

Работа над отрывками из драматургических произведений.

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. Учащийся должен прочитать всю пьесу полностью, а не только свой отрывок. Нужно сделать вместе с учащимися сначала полный разбор всей пьесы, а потом выбранного отрывка: выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить

поиск внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др., добиваться ее сценического воплощения. В качестве репертуара здесь хороши пьесы Е.Шварца.

Итогом творческой работы группы на пятом году обучения является публичный показ учебного спектакля.

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

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов;
- навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- знания принципов построения этюда;
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;

- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть 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.

Литература.

1. Актерский тренинг для детей. – М., АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011.
2. Библия актерского мастерства – М., АСТ, 2011.
3. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
4. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.- М.: Искусство, 2002.
5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
6. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.

7. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
8. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
9. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
10. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
11. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
12. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.