

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕГУНИЦКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
(МОУ ДО «БШИ»)

ПРИНЯТА:
на заседании
педагогического
совета протокол № 1
от «31» августа 2020 года

УТВЕРЖДЕНА:
приказом МОУ ДО «БШИ»
№ 55 от «01» сентября 2020 г.
Литовченко В.А.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕСТВА»
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Сроки реализации программы – 6 (7) лет
Комракова Юлия Владимировна, преподаватель

д. Бегуницы, Волосовский район
2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Настоящая программа разработана на основе программы «Сценическое действие» для театральных отделений детских школ искусств, утвержденной Министерством культуры (1987г.). Программа имеет **художественную направленность.**

Срок реализации программы – 6 (7) лет.

Предмет «Основы актёрского мастерства» на отделении Театральное искусство является одним из специальных предметов в театральном творчестве и имеет принципиально практическую направленность.

Актуальность данной программы состоит в том, что она помогает не только раскрыть развить и воспитать в учениках их природную органику, но и способствует привитию нравственных ценностей, расширяет их кругозор, помогает им научиться творчески мыслить не только в условиях сценической площадки, но и в обыденной жизни при решении каких-либо жизненных вопросов и задач.

Содержание данной программы направлено на:

- создание условий для многогранного и увлекательного творчества, для развития личности ученика;
- активизацию мышления ученика и развитие его творческих способностей;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- приобщение детей и подростков к общечеловеческим ценностям, профилактику ассоциативного поведения;
- создание условий для самоопределения в социальной, культурной и профессиональной сфере, творческой самореализации ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной культур;
- интеллектуальное и духовное развитие личности, укрепление физического и психического здоровья;
- взаимодействие педагога с семьей;
- удовлетворение социального заказа.

Главной **отличительной особенностью** этой программы является комплексное эстетическое развитие:

- является продолжением и дальнейшим углублением предмета «Театральные игры»;

- призвана привить ученикам навык подлинного органического действия на сцене от первого лица («Я» в предлагаемых обстоятельствах) на основе игр в этюды, построенные как на жизненных ситуациях, так и на авторском материале;

- позволяет ребёнку быстрее включаться в творческий процесс и без особых усилий понимать поставленные перед ним задачи, потому как он должен играть самого себя, не нарушая законов своей природной органики;

- увлечение учащихся процессом игры (в силу их возрастных особенностей) значительно облегчает решение поставленных педагогом задач в плане эстетического развития детей;

- программа позволяет подтолкнуть учащихся к творческому сознанию и дальнейшее их обучение основам актёрского мастерства может быть построено как на примерах трудов великих режиссёров: К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, так и на любом другом материале этой же тематики;

- игровой метод частично используется и в начале второго года обучения.

Цель программы:

- раскрытие творческого потенциала учеников;
- воспитание их индивидуальности;
- формирование творческого сознания.

При этом не стоит цели воспитания будущих актёров.

Основные задачи данной программы:

Обучающие:

- приобщение учащихся к театральному творчеству;
- воспитание этических и эстетических взглядов;
- ознакомление с теоретическими и практическими навыками, связанными с умениями действовать на сцене в образе.

Развивающие:

- развитие коммуникативных способностей ребёнка;
- изучение закономерностей актёрского искусства.

Воспитательные:

- воспитание умения работать в коллективе;
- раскрытие волевых качеств учащихся: целеустремлённости, внимания, дисциплинированности, самостоятельности.

Говоря о **методике проведения занятий** по предмету «Основы актёрского мастерства» нужно прежде всего, иметь в виду главную цель дисциплины - раскрытие творческого потенциала, но не подготовка актёров. Вышесказанное не исключает возможности для наиболее актёрски одарённых учеников получить на занятиях полный спектр знаний по актёрскому мастерству, но это не является ведущим аспектом в методике преподавания дисциплины.

Что касается методики планирования каждого отдельного урока, то он, как правило, делится на три главных раздела:

- 1) Обретение рабочего самочувствия,
- 2) Овладение новым материалом,
- 3) Закрепление нового материала в творческом акте.

Но при этом предусматривается второй вариант проведения занятий, когда речь идёт о работе над постановкой спектакля. В этом варианте занятие сводится к проведению репетиций – монтажных, прогонных и генеральных (непосредственно перед выпуском спектаклей).

По окончании курса обучения по данной программе ученик **должен уметь:**

- владеть навыком органического существования на сценической площадке;
- произвольно включать свой психофизический аппарат в индивидуальную и коллективную творческую работу;
- иметь представление о принципах работы в разных театральных жанрах.

Методическое обеспечение

1. **Форма занятий:** - групповой урок.

Режим занятий – 2 академических часа в неделю.

Изучение предмета «Основы актёрского мастерства» начинается со 2 класса.

2. Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса:

- беседа;
- игра;
- упражнение;
- тренинг;
- этюд;
- наглядные пособия;
- технические средства обучения - показ видео материалов, прослушивание

музыкальных фонограмм.

Контроль и учёт успеваемости:

- экзамены;
- контрольные уроки;
- зачёты;
- публичные выступления - работы в спектаклях и их анализ учащимися

совместно с преподавателем.

Учебный план программы предусматривает 2 академических часа в неделю. Всего 68 часов в год.

Переводная оценка выставляется с учётом оценки за публичные выступления учащегося, результата контрольных уроков, текущей аттестации.

В содержание **итоговой оценки** входит: оценка выступления в экзаменационном спектакле, результата текущей и промежуточной аттестации в течение последнего года обучения.

Задачи, требования и содержание работы.

Первый год обучения

1. Формирование у ребёнка интереса к знаниям.
2. Выявление индивидуальных психофизических особенностей учащихся.

3. Знакомство с основными творческими терминами.

4. Развитие умения произвольного включения своего психофизического аппарата в индивидуальную и коллективную творческую работу.

5. Работа над мышечной свободой.

6. Освоение оправдания мизансцены и оправдания действия.

7. Развитие чувства веры и правды.

8. Выстраивание этюдов с воображаемыми предметами.

Урок «Основы актёрского мастерства»- 2 академических часа в неделю.

Всего 68 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание курса обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Работа актёра над собой.		31
1.1	Введение. Этика Станиславского.	2
1.2	Многообразие выразительных форм в театре.	2
1.3	Особенности актёрского мастерства и элементы актёрского мастерства.	2
1.4	Настройка к действию. Преодоление мышечных зажимов.	11
1.5	Восприятие и наблюдательность.	8
1.6	Память на ощущения.	6
Раздел II: Введение в действие.		37
2.1	Понятие «действие» в искусстве актёрского мастерства. Действие в условиях вымысла.	6
2.2	Понятие «предлагаемое обстоятельство». «Я» в предлагаемых обстоятельствах.	8
2.3	Магическое «если бы».	3
2.4	Артистическая смелость и непосредственность.	10
2.5	Действие с воображаемыми предметами.	10
ИТОГО:		68

Второй год обучения

1. Выстраивание этюдов о животных.
2. Развитие органического общения с партнёром.
3. Освоение целей словесного действия - воздействие на сознание объекта.
4. Освоение словесной борьбы с партнёром.
5. Освоение основных физических приспособлений.

Урок «Основы актёрского мастерства» - 2 академических часа в неделю.

Всего 68 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание курса обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Радел I: Действие в этюде.		30
1.1	Природа этюда в актёрском искусстве.	4
1.2	Этюды с животными.	14
1.3	Взаимодействие с партнёром.	12
Раздел II: Действие в обстоятельствах, предлагаемых автором.		38
2.1	Словесное взаимодействие.	6
2.2	«Простые» и «сложные» словесные действия.	8
2.3	Закономерности превращения «простых» словесных действий в «сложные».	4
2.4	Умение слушать и слышать.	6
2.5	Словесная борьба с партнёром.	4
2.6	Физическое и импровизационное самочувствие.	4
2.7	Физическое действие - основа словесного действия.	6
ИТОГО:		68

Третий год обучения

1. Овладение техническими элементами: воображением и фантазией в реальной плоскости, воображением и фантазией в воображаемой плоскости.

- 2.Овладение культурой речи и культурой тела.
- 3.Овладение темпо - ритмом.
- 4.Овладение характерностью действия.
- 5.Освоение закономерностей и правил построения мизансцен.

Урок «Основы актёрского мастерства»- 2 академических часа в неделю.

Всего 68 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание курса обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Действие в обстоятельствах, предлагаемых автором.		37
1.1	Эвритмические упражнения М. Чехова.	8
1.2	Кинолента видений в актёрском искусстве.	6
1.3	Авторский и актёрский подтекст.	7
1.4	Элементы воплощения.	8
1.5	Темпо – ритм, как основа правильного переживания роли.	8
Раздел II: Овладение характерностью.		31
2.1	Характерность действия.	9
2.2	Внутренняя и внешняя характерность действия.	4
2.3	Разновидности характерностей.	4
2.4	«Зерно» характера как путь к отысканию характерности.	4
2.5	Мизансцена.	4
2.6	Основные закономерности и правила построения мизансцен.	6
ИТОГО:		68

Четвёртый год обучения

- 1.Ознакомление с материалами авторских пьес.
- 2.Первичные навыки действия в образе на сцене.
- 3.Первичные навыки анализа пьесы и роли.

4.Работа над текстом роли.

5.Овладение приёмами обострения предлагаемых обстоятельств.

Урок «Основы актёрского мастерства»- 2 академических часа в неделю.

Всего 68 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание курса обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Умение действовать в образе.		30
1.1	Знакомство с пьесой. Первые впечатления.	2
1.2	Освоение сведений об авторе и эпохе написания пьесы.	2
1.3	Создание «романа жизни» героя.	4
1.4	История внешней жизни роли.	6
1.5	Анализ действием.	8
1.6	«Разведка умом, проверка ногами».	2
1.7	Внесценическая жизнь роли.	6
Раздел II: Работа над ролью.		38
2.1	Понятие «сверхзадачи».	2
2.2	Сверхзадача роли и пьесы.	4
2.3	Оценка фактов и событий.	4
2.4	Понятие «сквозное действие».	2
2.5	Сквозное действие роли и пьесы.	4
2.6	Логика сквозного действия.	2
2.7	Работа над словом.	4
2.8	Обострение предлагаемых обстоятельств.	6
2.9	Мизансцена как результат импровизации.	4
2.10	Овладение характерностью.	6
ИТОГО:		68

Пятый год обучения

1. Самостоятельная работа актёра над собой.

2. Умение анализировать пьесу и роль.

3. Умение приспособиться к сценическому пространству и энергетике зала в условиях различных сценических площадок.

4. Сохранение импровизационного самочувствия.

5. Овладение верным «чувством зрителя».

6. Закрепление полученных навыков и умений.

Урок «Основы актёрского мастерства»- 2 академических часа в неделю.

Всего 68 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание курса обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Работа над ролью.		28
1.1	Партитура действий.	14
1.2	Творческий дневник актёра.	6
1.3	Перспектива роли и перспектива артиста.	8
Раздел II: Сценическая жизнь роли.		40
2.1	Художественная целостность образа.	8
2.2	Ритмический рисунок роли.	8
2.3	Проверка сквозного действия и сверхзадачи.	4
2.4	Закрепление сквозного действия и сверхзадачи.	4
2.5	Закрепление навыков, приобретённых в процессе обучения.	8
2.6	Самостоятельная работа над ролью.	8
ИТОГО:		68

Шестой год обучения

1. Ознакомление с основами театральной драматургии.

2. Умение сочинять пьесы.

3.Создание авторского тематического и идейного замысла.

4.Разработка режиссёрского замысла постановки пьесы.

5.Создание творческой папки режиссёра.

6.Умение работать с актёром.

7.Самостоятельная работа над постановкой одноактного произведения на сцене.

Урок «Основы актёрского мастерства»- 2 академических часа в неделю.

Всего 68 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание курса обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем.	Всего часов:
Раздел I: Драматургия.		30
1.1	Идея-основа драматургии.	2
1.2	От рассказа к пьесе.	2
1.3	Сила драматургического конфликта.	4
1.4	Тематический и идейный замысел пьесы.	6
1.5	Предлагаемые обстоятельства - движущая сила конфликта.	8
1.6	Композиционное построение пьесы.	2
1.7	Фабула и сюжет пьесы.	6
Раздел II: Сценическая постановка.		38
2.1	Разработка режиссёрского замысла постановки пьесы.	8
2.2	Творческая папка режиссёра.	4
2.3	Макет и его функции.	6
2.4	Воплощение режиссёрского замысла постановки пьесы.	4
2.5	Репетиционный период и работа с актёром.	6
2.6	Самостоятельная работа над постановкой одноактного произведения.	10
ИТОГО:		68

Седьмой год обучения (ранняя профессиональная ориентация).

1. Развитие полученных умений, закрепление приобретенных навыков.

Максимальное развитие творческой индивидуальности.

2. Подбор разнохарактерного репертуара в жанрах: проза, басня, стихотворение.

3. Действенный анализ выбранного репертуара.

4. Разработка режиссёрского замысла выбранного репертуара (Тема, идея, конфликт).

5. Самостоятельная работа над «внутренним монологом», «видением», «вторым планом» роли.

Урок «Основы актёрского мастерства»- 2 академических часа в неделю.

Всего 68 часов в год.

Учебно-тематический план и содержание курса обучения

№ п/п	Работа исполнителя над репертуаром самопрезентации.	Всего часов:
Раздел I: Драматургия.		30
1.1	Подготовка актерских упражнений (тренинга-разминки) для подготовки к выходу на сцену	2
1.2	Подбор репертуара. Проза. Басня. Стихотворение.	2
1.3	Действенный анализ произведений.	4
1.4	Тематический и идейный замысел выступления.	6
1.5	Предлагаемые обстоятельства - движущая сила конфликта. Разбор предлагаемых обстоятельств	8
1.6	Создание непрерывной линии органического существования. Видение.	2
1.7	Работа над созданием характеров и образов. Поиск жизненных прототипов.	6
Раздел II: Сценическое воплощение.		38
2.1	Работа над созданием характеров и образов. Отбор. Этюды.	8
2.2	Органическое существование. Выстраивание взаимоотношений со зрителем.	4

2.3	Пластическое решение персонажей. Вокальные импровизации.	6
2.4	Отбор выразительных средств.	4
2.5	Репетиционный период работы над материалом самопрезентации.	6
2.6	Показ на зрителя. Проверка и редактирование наработанного материала.	10
ИТОГО:		68

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Артоболовский Г.В. Художественное чтение. - М., Просвещение, 1978.
2. Гишпиус С.В. Гимнастика чувств. - М., Искусство, 1967.
3. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского. - М., Искусство, 1952. Режиссёрские уроки Е.Б. Вахтангова. - М., Искусство, 1957.
4. Грачёва Л.ПВ. Тренинг внутренней свободы. - СПб, Речь, 2003. Актёрский тренинг. - СПб, Речь, 2003. Эмоциональный тренинг. - СПб, Речь, 2004 г.
5. Гринер В.А. Ритм в искусстве актёра. - М., Просвещение, 1966.
6. Декру Э. Слово о миме. - Архангельск, 1992.
7. Демидова А.С. Тени Зазеркалья. - М., Просвещение, 1993.
8. Ершов П.М. Технология актёрского искусства (любое издание).
9. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. - М., Просвещение, 1978.
10. Кнебель М.О. Вся жизнь. - М., ВТО, 1967.
Поэзия педагогики. - М., ВТО, 1976.
11. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. - М., Искусство, 1971.
12. Кокорин А. Вам привет от Станиславского. - М., Искусство, 2002.
13. Коонен А. Страницы жизни. - М., Искусство, 1985.
14. Корогодский 3-Я. Начало. - СПб, ГУП, 1996.
15. Кочарян С.А. В поисках живого слова. - М., ВТО, 1979.
16. Кристи Г. Воспитание актёра школы К.С. Станиславского. — М., Искусство, 1968.
17. Лебедев Е. Мой Бессеменов. — М., Искусство, 1973.
18. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., Советская Россия, 1969. Уроки вдохновения. - М., ВТО, 1984.
Тренинг развития креативности. - СПб, Речь, 2001.
19. Петрусинский В.В. Игры. Обучение. Тренинг. Досуг. - М., Новая школа, 1994.
20. Рудестак К. групповая психотерапия. - М., Университет, 1993.

21. Рутберг И. Пантомима. Опыты в аллегории. - М., Советская Россия, 1976.
Пантомима. Опыты в мимодраме. - М., Советская Россия, 1977.
22. Сопер П.Л. Основы искусства речи. - М., Прогресс, 1992.
23. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве (любое издание),
Этика (любое издание), Работа актёра над собой (любое издание), Работа
актёра над ролью (любое издание),
24. Топорков В.О. Станиславский на репетиции (любое издание).
25. Ульянов М. Моя профессия. - М., Искусство, 1975.
26. Цветков Э. В поисках утраченного «Я». - СПб, Питер, 2002.
27. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем с тобой играть: Рус. дет. игровой
фольклор: В кн. «Для учителя и учащихся» / сост. М.Ю. Новицкая, Г.М.
Науменко. – М.: Просвещение, 1995
28. Русское народное поэтическое творчество: Хрестоматия по
фольклористике / Сост. Ю. Г. Круглова. – М.: Высшая школа, 1986
29. Праздники в народных традициях. Литературно-музыкальный альманах
«Молодежная эстрада» № 11-12, 2004.
30. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актёра над ролью / К. С.
Станиславский. – Москва: АСТ, 2009 – (Золотой фонд актерского мастерства)
31. Французские песни-игры: в сопровождении фортепиано / сост. О. А.
Быстрицкая. – М.: Музыка, 1991
32. Шангина И.И. Русские традиционные праздники. – СПб: «Азбука-
классика», 2008
33. Эльконин Д.Б. Игра, её место и роль в жизни и развитии детей
// Дошкольное воспитание, 2006. - № 5. С. 73–97
34. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Владос, 19