

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ Н.К. РЕРИХА»

Дополнительная общеразвивающая
программа
«Театральное искусство»

Программа по учебному предмету

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

2021 год

«РАССМОТРЕНО»

На заседании педагогического совета

От «___» августа 2021 г

Протокол № ___

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ ДОУ

«ВШИ им Н. К. Рериха»

_____ Е. А. Фаризанова

Разработчик (и) – Осипова Дарья Александровна – преподаватель МОУ ДО «Волосовской Школы Искусств им.Н.К.Рериха»

Структура программы учебного предмета

Пояснительная записка

- 1.1 *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 1.2 *Срок реализации учебного предмета*
- 1.3 *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета*
- 1.4 *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 1.5 *Цели и задачи учебного предмета*
- 1.6 *Обоснование структуры программы учебного предмета*
- 1.7 *Методы обучения*
- 1.8 *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

Содержание учебного предмета

- 2.1 *Сведения о затратах учебного времени*
- 2.2 *Учебно-тематическое планирование*
- 2.3 *Содержание учебного курса*
- 2.4 *Годовые требования по классам*

Требования к уровню подготовки обучающихся

Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- 4.2 *Критерии оценки;*

Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1 *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- 5.2 *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

Списки рекомендуемой литературы

- 6.1 *Список рекомендуемой литературы;*

Пояснительная записка

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

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» разработана к дополнительной общеобразовательной программе «Театральное искусство».

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися 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 учащегося.

1.2 Срок реализации учебного предмета «Основы актерского мастерства»

Срок освоения программы «Театральное искусство» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.

Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс).

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Основы актёрского мастерства»:

Общая трудоемкость учебного предмета при 5-летнем сроке обучения составляет 340 часов.

Срок обучения	5 лет
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	340
Количество часов на аудиторные занятия	340
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	-

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность группы – от 4 до 10 человек. Для развития навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения. Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий.

1.5 Цель и задачи учебного предмета «Основы актерского мастерства»

Цель:

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.

Задачи:

- Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
- Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности. Познакомить учеников с театром как видом искусства.

- Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
- Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
- Развивать личностные и творческие способности детей. Снять психологические и мышечные зажимы.
- Научить в области актёрского мастерства: владеть всеми видами сценического внимания. снимать индивидуальные зажимы; видеть, слышать, понимать; обладать ассоциативным и образным мышлением; ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий; выполнять сценическую задачу; органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах; оправдать заданную ситуацию, импровизировать; мыслить и действовать на сцене; взаимодействовать с партнером на сцене; владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

Дать основные теоретические понятия:

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

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

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

в) уметь пользоваться профессиональной лексикой.

Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой лаборатории:

Наблюдательность; творческую фантазию и воображение; внимание и память; ассоциативное и образное мышление; чувство ритма; логическое мышление; способность выстраивать событийный ряд; способность определения основной мысли, идеи произведения; способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли; уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя.

Развивать в процессе постановочной работы:

Партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию; развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию; самодисциплину, умение организовать себя и свое время; чувство ответственности; организаторские способности; умение преподнести и обосновать свою мысль; художественный вкус; коммуникабельность; трудолюбие; активность.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Основы актерского мастерства»

Обоснованием структуры программы являются требования, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

1.7 Методы обучения

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:

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

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Основы актерского мастерства»

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой. Дидактические материалы: наглядные и учебно-методические пособия, методические рекомендации, наличие литературы для детей и педагога. Материально-технические: кабинет, соответствующий СГН стол, стулья, магнитофон, DVD проигрыватель, сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием, спортивная форма, желательного однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы, компьютер, оснащенный звуковыми колонками, фонотека, использование сети Интернет, материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций; школьная библиотека.

Содержание учебного предмета

2.1 Сведения о затратах учебного времени,

Содержание учебного предмета «Основы актёрского мастерства» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления.

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают знания о многообразии театрального искусства, а также умения работы в различных образах театрального творчества.

Содержание программы направлено на освоение различных способов работы актёра над ролью, текстом, реквизитом и тд.

2.2 Учебно - тематическое планирование

№ темы	Наименование темы	Количество часов	
		Аудит. занятия	Самост. работа
1 Класс			
I полугодие			
<i>Раздел 1: Актерские тренинги и упражнения. Знакомство с предметом.</i>			
1	Вводное занятие	1	-
2	Актерские тренинги и упражнения	8	-
<i>Раздел 2: работа над воображением</i>			
3	Мышечная свобода	6	-
4	Развитие актерского внимания	9	-
5	Фантазия и воображение	8	-
Итого часов за I полугодие		32	-
1 Класс			
II полугодие			
<i>Раздел 3: Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства</i>			
6	Сценическое действие	10	-
7	Предлагаемые обстоятельства	12	-
8	Темпо-ритм	10	-
<i>Раздел 4: Практическая деятельность</i>			
9	Посещение театров, концертов, музеев (мастер классы, постановки)	2	-
Итого часов за II полугодие		34	-
Итого часов за 1 класс		66	-
2 Класс			
I полугодие			
<i>Раздел 1: Актерские тренинги и упражнения</i>			
1	Атмосфера	6	-
2	Ощущение пространства	5	-
3	Импровизация	6	-
<i>Раздел 2: Работа на сценической площадке</i>			
4	Мизансцена	5	-
5	Внутренний монолог Второй план		-
6	Овладение словесным действием	10	-
Итого часов за I полугодие		32	-
2 Класс			
II полугодие			
<i>Раздел 3: Основы исполнительского мастерства. Этюды</i>			
7	Действенная задача Этюды на достижение цели	5	-
8	Оценка факта. Этюды на событие	5	-
9	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	5	-
<i>Раздел 4: Этюды</i>			
10	Этюды-наблюдение	5	-
11	Одиночные этюды на зону молчания	5	-
12	Этюды на рождение слова	5	-
13	Посещение музеев, театров (мастер	4	-

	классы)		
Итого часов за II полугодие		34	-
Итого часов за 2 класс		66	-
3 Класс			
I полугодие			
<i>Раздел 1: Актёрские тренинги и упражнения</i>			
1	Сценическое общение. Коллективная согласованность.	4	-
2	Взаимодействие с партнером. Контакт	8	-
3	Импровизация с партнером на музыку	4	-
<i>Раздел 2: Актёрские тренинги и упражнения</i>			
4	Импровизация с партнером на заданную тему	6	-
5	Психологический жест	5	-
6	Конфликт. Приспособления. Тактика	5	-
Итого часов за I полугодие		32	
3 Класс			
II полугодие			
<i>Раздел 3: Основы исполнительского мастерства. Этюды</i>			
7	Парные этюды на зону молчания	5	-
8	Парные этюды на рождение фразы	5	-
9	Парные этюды на наблюдение	5	-
<i>Раздел 4: Этюды, практическая деятельность</i>			
10	Этюды на картину	5	-
11	Этюды на музыкальное произведение	5	-
12	Этюды на мораль басни	5	-
13	Посещение музеев, театров, мастер классы	4	-
Итого часов за II полугодие		34	
Итого часов за 3 класс		66	
4 Класс			
I полугодие			
<i>Раздел 1: Актёрские тренинги и упражнения.</i>			
1	Сценический образ	6	-
2	Характер и характерность	5	-
<i>Раздел 2: Пластика и образы</i>			
3	Пластическая выразительность	10	-
4	Создание сказочно-фантастического образа	11	-
Итого часов за I полугодие		32	
4 Класс			
II полугодие			
<i>Раздел 3: Основы исполнительского мастерства</i>			
5	Законы построения драматургического произведения	4	-
6	Этюды на сюжет сказки	5	-
7	Этюды инсценировки басен	5	-
<i>Раздел 4: Этюды, инсценировки</i>			
8	Этюды на сюжет небольшого рассказа	5	-
9	Инсценировка небольших фрагментов	5	-

	из классических литературных произведений		
10	Работа над отрывками из драматургических произведений	3	-
11	Работа над ролью в учебном спектакле	6	-
12	Посещение музеев, театров, мастер-классы	1	-
Итого часов за II полугодие		34	
Итого часов за 4 класс		66	
5 Класс			
I полугодие			
<i>Раздел 1: Актерские тренинги и упражнения.</i>			
1	Словесное действие. Подтекст. Второй план	10	-
2	Жанры. Стиль. Стилизация	6	-
<i>Раздел 2: Разбор драматургического материала</i>			
3	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	6	-
4	Метод действенного анализа	10	-
Итого часов за I полугодие		32	
5 Класс			
II полугодие			
<i>Раздел 3: Основы исполнительского мастерства</i>			
5	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедия	7	-
6	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драма	7	-
7	Работа над ролью в отрывке из стихотворной драматургии	6	-
<i>Раздел 4: Практическая деятельность</i>			
8	Работа над ролью в учебном спектакле	10	-
9	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	3	-
10	Посещение музеев, театров, мастер - классы	1	-
Итого часов за II полугодие		34	-
Итого часов за 5 класс		66	-
Всего		330	-

2.3 Содержание учебного курса

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» в 1 классе по 5-летней программе является, приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики. Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней.

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

Класс

I полугодие (32 часа)

Тема 1. Вводное занятие

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

Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств. Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, — вот что такое театр. 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.

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».

Театр - искусство коллективное.

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

Тема 2. Актёрские тренинги и упражнения

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

Тема 3. Мускульная свобода

Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене.

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

1. Работа с дыханием. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.
2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.
4. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.
5. Перекат напряжения из одной части тела в другую.
6. Снятие телесных зажимов.

Тема 4. Развитие актёрского 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.

1. Зрительная и слуховая память.
2. Эмоциональная и двигательная память.
3. Мышечная и мимическая память.
4. Координация в пространстве.

Тема 5. Фантазия и воображение

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

1. Импровизация под музыку.
2. Имитация и сочинение различных необычных движений.
3. Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)
4. Примеры упражнений:
 - а) «воображаемый телевизор» Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.
 - б) стол в аудитории - это: королевский трон, аквариум с экзотическими рыбками, костер, куст цветущих роз.
 - в) передать друг другу книгу так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка и т. д.
 - г) взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печёная картошка, маленькая бусинка.
 - д) «Скульптор и Глина» Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Класс

II полугодие (34 часа)

Тема 6 Сценическое действие

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны — «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и

непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий - «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец.

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 — v 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).

Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД) Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умыться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

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 7 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? И так, предлагаемые обстоятельства - это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

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

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

Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами

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

Тема 8 Темпо-ритм

Темп-это скорость исполняемого действия. Ритм - это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.

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

Шкала темпо-ритмов:

№№1,2 - пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия

№№3,4 - оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию

№5 - готовность действовать, спокойное совершение действий

№6 ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм

№7 - преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или - бурная радость. №8,

9 - энергичное действие, сильное возбуждение

№10 - хаос, безумие, суэта, паника

Темпо-ритм внешний и внутренний

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в школу). Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению.

Бегу на уроке физкультуры, а мечтаю о подарках на день рождения).

Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм

Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.).

Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

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

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в учениках их природной органики, развитие актёрских данных. Элементы психофизической техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга учащимися осваиваются легче, а какие вызывают трудности.

Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренинги. Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

Итогом творческой работы группы в 1 классе 5-летнего обучения

1 полугодие - выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.

2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера.

2 класс

I полугодие (32 часа)

Тема 1 Атмосфера

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

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

Тема 2. Ощущение пространства

Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю.

Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера.

В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство.

Уметь создать атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня».

Тема 3. Импровизация

Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления.

Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки.

Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию - воздействию словом.

Тема 4. Мизансцена

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

Примерное упражнение: «Стоп-кадры» — построить мизансцену на различные темы.

Овладеть логикой построения мизансцены.

Запомнить основные правила сценического этикета никогда не вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

Тема 5. Внутренний монолог

Внутренний монолог - мысли и чувства, обращенные к себе.

Второй план - это всегда личная действенная задача, отвечающая на вопрос

«Что я хочу?».

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

Примерное упражнение: "Ум, чувства, тело".

Придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его "умом", кто - "чувствами", кто - "телом". Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей.

После того, как распределены роли между партнерами, и они стали "частями" участника, они должны поделиться с ним своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом.

Тема 6. Овладение словесным действием

Умение действовать словом приобретает в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнеров.

В этом случае словесные действия не отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с ними.

С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим

Чтобы слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия.

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

2 Класс **II полугодие (34 часа)**

Тема 7. Действенная задача. Этюды на достижение цели

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

Тема 8. Оценка факта. Этюды на событие

Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение. **Событие** - это некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние.

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

Темы 9 – 12 **Этюды на столкновение контрастных атмосфер** **Этюды-наблюдение** **Одиночные этюды на зону молчания** **Этюды на рождение слова**

Примерные задания и темы этюдов:

1. На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет этого мальчика, который сидит к тебе спиной.
2. Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?» ...
3. Этюды – наблюдения
 - Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»...
 - Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»...
 - Пародии: «Мой любимый артист, певец ,телеведущий», «Пародии друг на друга»...
4. Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?»...
5. Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело»...

Итогом творческой работы группы во 2 классе 5-летнего обучения является публичный показ этюдов.

1 полугодие: этюды на достижение цели, этюды на органическое молчание, «этюды-наблюдения» за животными.

2 полугодие: «этюды - наблюдения» за людьми, этюды на событие, этюды на рождение слова.

Тема 13. Посещение музеев, театров (мастер классов)

Посещения театров, музеев, концертов и т.д., предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

3 Класс **I полугодие (32 часа)**

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.

Тема 1. Сценическое общение. Коллективная согласованность

Сценическое общение - это психологическое состояние актера, во время которого он вступает в связь с партнером, предметами, внешним миром и внутренними образами. Это своеобразное воздействие друг на друга при неразрывной внутренней взаимосвязи. Оно складывается из отдачи и восприятия, внимания, мысли, чувства. Без моментов отдачи и восприятия нет общения.

1. Общение с самим собой (монолог и т. д.);
2. Прямое общение (диалог с партнером);
3. Коллективное общение;
4. Общение с мнимым (отсутствующим объектом).

Тема 2. Взаимодействие с партнером. Контакт

Этюды на общение с партнерами.

Этюд «Тень»

Обучающиеся работают над этюдом по предлагаемым обстоятельствам. Один участник тень, другой главный герой.

- крадется по комнате и разговаривает сам с собой;
- потерял вещь и ищет ее в квартире;
- собирает урожай яблок или ягод;
- месим тесто и лепим пирожки;
- ни как не можем вдеть нитку в иголку и т.д.

Тема 3. Импровизация с партнером на музыку

Импровизации "КТО ЕСТЬ КТО"

У этого задания тоже есть несколько вариантов.

Вариант 1

Вызывается пара актеров. Им дается от 30 секунд до минуты, чтобы решить:

- * кто они, что за образы представляют? в чем суть конфликта между ними?
- * где и когда происходит действие?

Когда выделенное на подготовку время закончится, пара представляет свою импровизационную сцену.

Вариант 2

Приглашается пара актеров. Один из них должен начать некое импровизационное действие по своему выбору. Второй участник упражнения в течение полуминуты: пытается понять, что происходит (ответить на приведенные выше вопросы). По хлопку ведущего он выходит на площадку с целью пристроиться к сцене и стать партнером своего товарища по импровизации.

"ДЕТЕКТИВ" (взаимодействие, актерская импровизация, психогимнастика)

Тема 4. Импровизация с партнером на заданную тему

Основные приемы словесной импровизации

Прием 1. Ассоциации

Прием 2. Импровизация по маршруту

1. Переход по последнему слову

Вы переключаетесь на одно из последних слов, которые прозвучали в вашей речи, и начинаете раскрывать его как новую тему.

2. Переход по маршруту

Вы берете любые 3-4 слова и произносите речь, в которой плавно перетекаете из одной темы в другую, по очереди раскрывая их.

Основные стратегии перехода по маршруту:

Стратегия № 1. Последовательно

Темы раскрываются по очереди. Сначала импровизация по первому слову, потом плавно перетекаем ко второму, раскрываем его, переходим к третьему, говорим о нем и завершаем.

Стратегия № 2. Через общую тему

Берем общую тему, которая будет объединять все три слова. Начинаем раскрывать эту тему, используя первое слово, затем – второе и, наконец, третье слово и плавное завершение.

Прием 3. Сочинение сказок

1. Где происходят события
2. Кто главный герой
3. Событие, перевернувшее жизнь героя
4. Какую цель он поставил перед собой после события
5. Главный враг (препятствие) на пути к цели
6. Кто помогал герою в решающей битве
7. Что решил сделать герой после битвы (достижения цели)

Тема 5. Психологический жест

- контраст слова и жеста: «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи.

Тема 6. Конфликт. Приспособления. Тактика

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.

3 Класс

II полугодие (34 часа)

Темы 7 – 12

Парные этюды на зону молчания
Парные этюды на рождение фразы

Парные этюды на наблюдение
Этюды на картину
Этюды на музыкальное произведение
Этюды на мораль басни

Примерные задания и темы этюдов:

1. 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.
2. Парные этюды на рождение фразы - «Пойдем домой(?)», «Я решил...(бросить музыкальную школу), (уехать от вас) Главное выбирать фразы действенные или событийные.
3. 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 картины - подбирать материал с действенной ситуацией, понятной детям. Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи», Ю. Леман «Провинился», К.Коровин «У балкона», «У открытого окна». Этюды на музыкальное произведение - подбирать музыкальный материал образный, яркий в котором есть наличие события. С. Рахманинов «Этюды-картины» М.Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская музыка», Р.Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества».
4. Этюды на мораль басни - анализируется событийный ряд басни, находится подобная ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. «Сердце льстец всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица», «Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - И.Крылов «Две собаки».

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

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

2 полугодие - парные или групповые этюды - наблюдения, этюды на рождение фразы, этюды на мораль басни.

Тема 13. Посещение музеев, театров (мастер классов)

Посещения театров, музеев, концертов и т.д., предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

4 Класс
I полугодие (32 часа)

Основная тема этого года - работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала.

Разбор текста надо начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной возрастной категории и постепенно его усложнять.

Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих.

Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей.

Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам программы «Искусство театра».

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 1 – 4
Сценический образ
Характер и характерность
Пластическая выразительность
Создание сказочно-фантастического образа

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа.

В импровизациях учащиеся должны использовать навыки и умения не только основ актерского мастерства, но и полученные ими на смежных дисциплинах «Сценического движения», «Танца», «Художественного слова», «Истории театра» и т.д.

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» - учащийся закрывается Ширмой - видны либо только ноги, либо только руки.

Задача передать характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.

4 Класс
II полугодие (34 часа)

Тема 5. 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 6. Этюды на сюжет 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».

Тема 7. Инсценировки басен

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».

Тема 8. 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», ч Н.Носов: «Фантазеры». В.Драгунский: «Денискины рассказы».

Тема 9. 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», «Мальчики», 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 10. 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. Преподаватель должен сначала сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор 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.

Репертуар: Е.Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А.Островский «Снегурочка», Г.Полонский «Доживем до понедельника».

Тема 11. 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.

Тема 12. Посещение музеев, театров, мастер-классы

Посещения театров, музеев, концертов и т.д., предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

В конце этого года проводится экзамен. 1 полугодие - этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет небольшого рассказа, инсценировка фрагмента из классических произведений. 2 полугодие - экзамен - показ учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений.

5 класс I полугодие (32 часа)

В 5 классе по 5-летней программе, предполагается работа в разных жанрах и стилях.

- Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого для постановки (водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок и т.д.).
- Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера.
- Изучение содержания постановочного материала в его мировоззренческих, исторических, национальных и иных аспектах.
- анализ сцен и проработка роли с каждым учащимся.
- Поиск современной, качественной драматургии, ориентированной на детский и юношеский возраст.
- Творческое взаимодействие педагога и учащихся в процессе создания спектакля.

Задача тренингов и упражнений расширить творческий диапазон учащихся, пробы должны осуществляться во всех жанрах и стилях.

Продолжается работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым планом.

В тренинги можно включить этюдный метод работы над спектаклем или отрывками, чтобы «размять» постановочный материал.

Шлифовать и отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического существования.

Скоординировать мыслительные, словесные, физические действия и преобразовать их в единый процесс.

Тема 1. Словесное действие. Подтекст. Второй план

Скрытое содержание текста - это и есть подтекст... Если текст определяет — что говорить, то подтекст определяет истинный смысл сказанных слов, словесного действия».

Подтекст - это явная, внутренне ощущаемая "жизнь человеческого духа", которая непрерывно течёт под словами текста, всё время оправдывая и оживляя их. Иными словами, подтекст - это всё, что находится за словами (мысли, чувств, взаимоотношения героев, состояние души героя). Через подтекст раскрывается смысл изображённых в произведении явлений, их оценка чтецом, автором. Подтекст определяет интонацию рассказчика, темпоритм.

Тема 2. Жанры. Стилль. Стилизация

Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера. Изучение содержания постановочного материала в его мировоззренческих, исторических, национальных и иных аспектах. Действенный анализ сцен и проработка роли с каждым обучающимся. Поиск современной, качественной драматургии, ориентированной на детский и юношеский возраст. Творческое взаимодействие педагога и обучающихся в процессе создания спектакля.

Тема 3. Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие

Дать доступное для восприятия детей определение этих понятий, ссылаясь на К.С.

Станиславского:

сверхзадача - хотение,

сквозное действие - стремление,

контрдействие - факты и события мешающие, сбивающие это стремление.

Тема 4. Метод действенного анализа

Безусловно, затрагивая эту тему, от учащихся не требуется серьезного режиссерского разбора. Главное, привить детям серьезное, профессиональное отношение к работе с текстом. Необходимо не только подробно, тщательно изучить пьесу, надо еще изучить исторический, изобразительный, этнографический материал, привлечь специальную литературу, касающуюся автора и его произведения.

На данном этапе помочь учащимся ощутить композицию материала, научить подчинять второстепенное главному, определять сверхзадачу, сквозное действие и контрдействие, исходное, основное и главное событие для создания линии жизни действующего лица, определение социальных и других причин и предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику поступков героя. Очень большая проблема - найти и подобрать качественный драматургический материал, доступный для детей и по форме и по содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения. В наше время появляется много молодых драматургов, пишущих для детей, среди них есть и одаренные авторы.

Производить жесткий отбор этого материала, смотреть, где хорошая литература, где плохая - задача педагога.

5 класс

II полугодие (34 часа)

Тема 5. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедия

Поэзия — искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмизованно-музыкальной речи. Поэтому необходимо не только понять, осмыслить характерные особенности поэтической речи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу. Найти верное самочувствие на сцене через точную логику действий, добиться органики, естественного существования на сцене в образе действующего лица.

Тема 6. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы

Рассчитать силы и возможности учащихся для воплощения того или иного материала. В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения.

Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой литературного материала.

Четко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе.

Поиск внешней характеристики, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Тема 7. Работа над ролью в отрывке из стихотворной драматургии

Поэзия — искусство образного представления действительности в форме **стихотворной**, ритмизированно-музыкальной речи. Поэтому необходимо не только понять, осмыслить характерные особенности поэтической речи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу.

Тема 8. Работа над ролью в учебном спектакле

Это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором.

Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели.

Поиски внутренней и внешней характеристики образа.

Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

Тема 9. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью

- поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного материала, касающегося автора и его произведения.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков:

1. В.Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой».
2. Лопе де Вега «Дурочка», «Собака на сене»
3. Ж.Б.Мольер «Версальский экспромт», «Проделки Скапена»
4. Карло Гоцци «Зеленая птичка», «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень»
5. Генрик Ибсен «Дикая утка»
6. Оскар Уайльд «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»
7. А.П.Чехов «Предложение»
8. М.Метерлинк «Синяя птица» Джеймс Барри «Питер Пэн»
9. Е.Шварц «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»
10. Ю.Ким «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте»
11. Д.Родари «Путешествие голубой стрелы»
12. Р.Орешник «Летучкина любовь»

13. Л.Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»

14. Е.Исаева «Про мою маму и про меня»

1 полугодие - отрывки из драматургических произведений. 2 полугодие экзамен - учебный спектакль. Итогом творческой работы группы в 5 классе 5-летнего обучения является публичный показ отрывков из пьес и учебного спектакля: 1 полугодие - отрывки из драматургических произведений. 2 полугодие - учебный спектакль.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

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.

Формы и методы контроля, система оценок

4.1 *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*

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

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»: текущая, промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании 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 «Основы актерского мастерства».

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

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

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

4.2 Критерии оценок

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку учащихся.

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	Стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой
4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы
«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

Согласно ФГТ, данная система оценки качества выполнения заданий является основной. С учетом целесообразности оценка качества выполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить учащегося.

Методическое обеспечение учебного процесса

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актерского мастерства» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения. После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало

каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом? Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. В-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности.

Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что » или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...». В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности.

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

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

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это: - контрастность в подборе упражнений; - прием усложнения заданий;

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении; - выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося. Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина.

Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

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

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

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

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

Списки рекомендуемой литературы

1. Алянский Ю. «Азбука театра». Ленинград, «Детская литература», 1990
2. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». М., 1991
3. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ». Учебное пособие, М., Российская национальная библиотека, 2004
4. Горчаков Н. «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» (Беседы из записи репетиций). М., Искусство, 1952
5. Гончаров А.А. «Режиссерские тетради». М., ВТО, 1980
6. Додин Л.А. «Путешествие без конца». СПб, Балтийские сезоны, 2009
7. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». О действенном анализе пьесы и роли. М., ГИТИС, 2005
8. Петрова Л.А. «Техника сценической речи». ВЦХТ 2010: №2
9. «Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского». ВЦХТ 2008: №1
10. «Режиссерский театр. Разговоры под занавес века». МХТ, 2004
11. Ремез О.Я. Режиссерский замысел и мизансцена: учеб. пособие по курсу "Режиссура и мастерство актера" для студ. высш. театр. учеб.заведений / О. Я. Ремез; Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского. -М.: ГИТИС, 1981
12. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве». М., «Искусство», 1972
13. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера надролью». М., АСТ, 2009
14. «Театр, где играют дети», Учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А.Б. М., Владос, 2001

15. Товстоногов Г. «Зеркало сцены». Л., Искусство, 1980
16. Чехов М.А. «Об искусстве актера». М., «Искусство», 1999
- 17.Эфрос А. «Репетиция – любовь моя». М., «Парнас», 1993