

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Бокситогорская детская школа искусств»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ПО.1. УП. 1.2.
«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Срок реализации учебной программы 5 лет
/Возраст детей от 7 лет до 18 лет/

г. Бокситогорск

2024

Разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 года № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств», дополнена письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 2 «О направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ», а также в соответствии с учебными планами МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств».

В 2017 году внесены изменения в пояснительную записку, примерные репертуарные списки в связи с Письмом Минобрнауки от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы).

Принято: Педагогическим советом Протокол №5 от 30.08.2024г.	Утверждено: Приказом МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа искусств» № 35 от 30.08.2024г.
--	---

Разработчик:

Болясов Вячеслав Викторович, преподаватель высшей квалификационной категории МБОУ ДО «БДШИ»

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы актёрского мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в детских школах искусств.

Программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального искусства, получение ими художественного образования, а также на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся, формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии и физическом совершенствовании.

Актерское искусство – это искусство действия в условных предполагаемых обстоятельствах. Самым главным, самым основным – является работа с актёром в процессе создания от небольшого этюда до целого спектакля, а также современного стиля актёрской игры. К.С.Станиславским оставлены нам незыблемые законы реалистического стиля актерского искусства, органического существования актера, методология добывания сценической правды.

Способ существования актера - учащегося – определяется пьесой, драматургом, педагогом и зрителем. Учащимся при помощи педагога, должны быть найдены правила игры, соответствующие тому способу жизни на сцене, которого требует данное произведение. Перевоплощение – самый неуловимый этап в работе артиста, именно на этом этапе проявляется подсознательное в его творчестве. И задача преподавателя подвести

учащегося к тому, чтобы этот процесс от сознательного к бессознательному – совершенствовался естественно.

Содержание и материал программы дополнительного образования детей должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность предполагаемого для освоения содержания программы.
2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивает трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления программы.
3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления программы.

Предлагаемая программа рассчитана на четырёхлетний срок обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы 8 – 13 лет.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.

Недельная нагрузка по предмету «Основы актёрского мастерства» со 2 класса по 5 класс включительно по 2 часа в неделю. Форма проведения занятий групповая (мелкогрупповая).

Формы подведения итогов: в конце каждого полугодия открытые уроки для родителей с обязательным выступлением учащихся, контрольные уроки, зачёты, участие в конкурсах и фестивалях. В 5 классе – участие в итоговом

аттестационном одноактном спектакле. Возможны другие формы итоговой аттестации.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Основы актёрского мастерства» со сроком обучения 4 года, продолжительность учебных занятий со второго по пятый годы обучения составляет 34 недели в год.

Сведения о затратах учебного времени

Время учебной работы, нагрузки, аттестации.	Затраты учебного времени								Всего часов
	2 год		3 год		4 год		5 год		
Годы обучения	1	2	3	4	5	6	7	8	
Полугодия	1	2	3	4	5	6	7	8	
Количество недель	16	18	16	18	16	18	16	18	
Аудиторные занятия	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Самостоятельная работа	32	36	32	36	32	36	32	36	272
Максимальная учебная нагрузка	64	72	64	72	64	72	64	72	544

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

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы актёрского мастерства» при 4-летнем сроке обучения составляет 544 часа. Из них: 272 часа – аудиторные занятия, 272 часа – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме обучения. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подхода.

Цель учебного предмета

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих

способностей и индивидуальности учащихся, овладение знаниями сценического действия и основами актёрского мастерства, формирование практических умений и навыков в области театрального искусства.

Задачи учебного предмета

Главная задача – максимальное приближение обучения на театральном отделении к запросам учащихся и родителей, чтобы обучение театральному искусству нашло практическое применение в жизни учащегося как в школе искусств, так и в общеобразовательной школе, как в детской жизни, так и во взрослой.

Задачами предмета «Основы актерского мастерства» являются:

- формирование и развитие исполнительско-творческих навыков и умения каждого учащегося;
- приобретение знаний в области театрального искусства;
- приобретение знаний в области истории театрального творчества;
- развитие исполнительского мастерства, памяти, речи, воображения, образного мышления;
- воспитание у детей трудолюбия, терпения, дисциплины;
- воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных направления. Одно из них – формирование сценических навыков и приёмов, становление исполнительских образов сценического действия. Второе - развитие основ актёрского мастерства, исполнение и разыгрывание драматургического материала.

Структура программы

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приёмов и основ актёрского мастерства, исполнение и разыгрывание художественно - драматургического материала);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления, образное мышление).

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой, произведениями русской, советской, зарубежной и современной драматургии в системе Интернет.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Материально-технические условия реализации предмета:

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и правил, желательно с ковровым покрытием;
- стол;

- стулья;
- магнитофон;
- фортепиано или рояль;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- необходимый инвентарь: скакалки, верёвочки, обручи, ширмы, кубы, подставки, декорационные элементы и т.д.

Учащиеся должны иметь спортивную форму, удобную, нескользкую обувь.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

<u>Второй год обучения</u> I полугодие		
Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Количество часов
I четверть	Упражнения на развитие памяти, логического и образного мышления. Упражнения на развитие внимания, воображения, фантазии.	16
II четверть	Действие. Внимание. Партнер. Этюдные упражнения.	16
II полугодие		
III четверть	Бессловесные элементы действия. Этюды. Оценка факта.	18
IV четверть	Предлагаемые обстоятельства. Этюды. События. Цель, задача действия.	18
<u>Третий год обучения</u> I полугодие		
Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Количество часов

I четверть	Параметры общения. Образ, как логика действия.	16
II четверть	Замысел. Мизансцена. Подтекст. Простые словесные действия. Борьба в межличностном общении.	16
II полугодие		
III четверть	Конфликт. Образ, как логика действий. Сюжет отрывка. Фабула сценического отрывка.	18
IV четверть	Динамичность. Задача персонажа. Замысел роли, сценического отрывка.	18
<u>Четвёртый год обучения</u> I полугодие		
Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Количество часов
I четверть	Образы одноактного спектакля. Сверхзадача роли. Эпизод.	16
II четверть	Эпизодическая и главная роли в одноактном спектакле.	16
II полугодие		
III четверть	Амплуа. Характер и характерность.	18
IV четверть	Главная роль в многоактном спектакле. Разбор действия.	18
<u>Пятый год обучения</u> I полугодие		
Календарные сроки	Темы и содержание занятий	Количество часов
I четверть	Актер и актерская профессия. Идея спектакля.	16
II четверть	Режиссерский замысел и актерская реализация этого замысла. Сверхзадача актёра.	16
II полугодие		

III четверть	Задача актера в создании целостного образа в спектакле. Импровизация.	18
IV четверть	Сверхзадача спектакля. Театр, как исполнительское искусство. Целостный образ спектакля. Итоговая аттестация.	18

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2 КЛАСС

Основные понятия, направления и терминология по которым ведется работа с учащимися 2-ого года обучения:

1. Действие.
2. Внимание.
3. Партнер.
4. Предлагаемые обстоятельства.
5. Импровизация (основы, начало).

На данном этапе учащиеся должны открыть для себя, что поведение на сцене является результатом актерского мастерства. Преподавателю необходимо подвести учащихся к этой мысли на практических занятиях во время выполнения упражнений и заданий. Упражнения на выполнения. Три круга внимания (малый, средний, большой). Упражнения на развитие памяти, сообразительность, логическое мышление. Игровые упражнения на раскрепощение мышц, образное мышление. Тренинг. Упражнения на развитие фантазии и воображения. Бессловесные элементы действия. Предлагаемые обстоятельства. Этюды. События. Цель, задача действия.

3 КЛАСС

Основные понятия и новые учебные термины:

1. Бессловесные элементы действия.
2. Этюды.

3. Оценка факта.
4. События.
5. Цель, задача действия.

Упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, во времени). Дальнейшее развитие памяти, логического и образного мышления, внимания. Тренинг. Этюдные упражнения (простейшие). Этюды индивидуальные на развитие памяти физических действий. Этюды коллективные (по 2-3 учащихся). Этюды на определенные слова, действия. Этюдные упражнения. Этюды на воображение. Параметры общения. Образ, как логика действия. Замысел. Мизансцена. Подтекст. Простые словесные действия. Борьба в межличностном общении. Конфликт. Образ, как логика действий. Сюжет отрывка. Фабула сценического отрывка. Динамичность. Задача персонажа. Замысел роли, сценического отрывка.

4 КЛАСС

Понятия, направления и терминология четвертого года обучения:

1. Замысел.
2. Мизансцена.
3. Подтекст.
4. Простые словесные действия.
5. Борьба в межличностном общении.

Новые учебные термины и понятия:

1. Динамичность.
2. Задача персонажа.
3. Замысел роли, сценического отрывка.
4. Конфликт.
5. Образ, как логика действий.
6. Сюжет отрывка.
7. Фабула сценического отрывка.

На данном этапе обучения учащимся предлагаются основы мастерства актёра, как закладка под дальнейшую работу над сценическими отрывками или инсценировками, то есть небольшие сценки на 2-х, 3-х учащихся не более, как правило, с небольшим количеством стихотворного текста или прозы. Инсценированные стихотворения известных детских писателей и поэтов. Например: Д. Хармс, С. Михалков, А. Барто, С. Я. Маршак и др. Образы одноактного спектакля. Сверхзадача роли. Эпизод. Эпизодическая и главная роли в одноактном спектакле. Амплуа. Характер и характерность. Главная роль в многоактном спектакле. Разбор действия.

Работа над ролями в сценических отрывках из пьес русских и зарубежных драматургов, классиков драматургии и литературы. Инсценирование рассказов. Применение знаний технологии действия для создания характера, образа данной роли в сценическом отрывке. Проявление характера персонажа в общении. Борьба как условие сценической выразительности. Исполнительская техника и ее роль в работе актёра.

5 КЛАСС

Основные понятия, направления и терминология, по которым ведется работа с учащимися:

1. Амплуа.
2. Параметры общения.
3. Образы спектакля (одноактного).
4. Сверхзадача роли.
5. Характер и характерность.
6. Эпизод.
7. Эпизодическая и главная роли в одноактном спектакле.
8. Актёр и актерская профессия.
9. Идея спектакля.
10. Режиссерский замысел и актерская реализация этого замысла.
11. Сверхзадача актёра.

12. Сверхзадача спектакля.
13. Театр, как исполнительское искусство.
14. Целостный образ спектакля.

На итоговый зачёт выносятся подготовленный спектакль. Работа в нем каждого учащегося оценивается по степени овладения навыками и умениями актерского исполнительского мастерства. Работа над ролью в эпизодах. Главная роль в спектакле (ведущая роль). Характер и характерность роли в спектакле. Взаимосвязь решений характеров в спектакле. Представление о сверхзадаче роли в спектакле. Ответственность актера за точное выполнение заданного психологического рисунка роли. Роль импровизации и мизансцены в спектакле. Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом.

Импровизация и точность, роль актерского мастерства от одноактного спектакля к многоактному. Приобретение навыка работы над совершенствованием роли: закрепление удачных находок и устранение ошибок. Связь актера со зрительным залом. Знакомство с содержанием профессиональной работы артиста: связь трактовки роли с пониманием исполнителей окружающей жизни, совершенствование актерской техники, умение перевоплотить образ действующего лица. Представление о специфике театрального искусства, как искусства исполнительского.

Примерный репертуар:

Примеры упражнений:

1. «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.
2. «Стол» в аудитории - это: королевский трон, аквариум с экзотическими рыбками, костер, куст цветущих роз.
3. «Передать друг другу книгу» так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка и т. д.

4. «Взять со стола карандаш» так, как будто это: червяк, горячая печёная картошка, маленькая бусинка

5. «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.

Сказки

«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», «Лиса».

Стихотворения

Д. Хармс. Стихотворения

А. Барто. Стихотворения

С.Я. Маршак. Стихотворения

К. Чуковский. Стихотворения

С. Михалков. Стихотворения

Б. Заходер. Стихотворения

В. Иванова. Стихотворения и др.

Басни

И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки», «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Свинья под дубом», «Стрекоза и муравей», «Волк на псарне» и др.

С. Михалков: «Хитрая мышь», «Чудо», «Про мимозу», «Находка», «Заяц и черепаха» и др.

Рассказы

А.П. Чехов: «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик», «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики».

М.Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать».

Н. Носов: «Фантазеры».

В. Драгунский: «Денискины рассказы».

А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка».

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».

В. Голявкин «Болтуны», «Карусель в голове» и др.

Драматургия

А. Островский «Снегурочка».

Г. Полонский «Доживем до понедельника».

В. Шекспир: «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой».

Лопе де Вега: «Дурочка», «Собака на сене».

Ж.Б. Мольер: «Версальский экспромт», «Проделки Скапена».

Карло Гоцци: «Зеленая птичка», «Любовь к трем апельсинам», «Король- олень».

Генрих Ибсен «Дикая утка».

Оскар Уайльд: «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик».

А.П. Чехов «Предложение».

М. Метерлинк «Синяя птица».

Джеймс Барри «Питер Пэн».

Е. Шварц: «Клад», «Принцесса и свинопас», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Г. Х. Андерсена).

Ю. Ким «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте».

Д. Родари «Путешествие голубой стрелы».

Р. Орешник «Летучкина любовь».

Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»; Е. Исаева «Про мою маму и про меня» и др.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ

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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации.

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, открытые уроки для родителей, участие в тематических вечерах, сценических отрывках, театральных композициях, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.

При проведении итоговой аттестации применяется форма итогового аттестационного одноактного или многоактного спектакля, театрализованной композиции с актёрскими работами всех учащихся.

Примеры программ контрольного урока по предмету «Основы актерского мастерства»

Вариант 1

Басни: С. Михалков: «Хитрая мышь», «Чудо», «Про мимозу», «Находка»

Рассказы: В. Голявкин «Болтуны», «Карусель»

Вариант 2

Басни: И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки», «Зеркало и обезьяна»

Рассказы: А.П. Чехов: «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик»

Примеры программ итогового зачета по предмету «Основы актерского мастерства»

Вариант 1

Драматургия: А.Островский «Снегурочка»

Вариант 2

Драматургия: Григор Витез «Синий снег»

Критерии оценки

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу «Основы актёрского мастерства» следует учитывать:

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению актёрских навыков, 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 не выполнением домашней работы.

«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения.
-----------------------	--

На основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» традиционно существующая пятибалльная система оценок качества полученных знаний, является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности эта система может корректироваться дополнительными к баллам «+» и «-», несущими немалый эмоциональный заряд, позволяя преподавателю реже ставить «тройки», избегать «двоек».

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям

Четырёхлетний срок реализации программы учебного предмета «Основы актёрского мастерства» позволяет: перейти на обучение по предпрофессиональной программе, продолжить дальнейшее обучение в области театрального искусства.

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, преподаватель должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание

ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

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

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

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путём 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, действительному 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.

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.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)

2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю.Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р. К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – 2 4. – С. 42–49
4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
7. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л.И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
8. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б.Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
11. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н.А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
14. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. –

- (Золотой фонд актерского мастерства)
15. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
 16. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера / М.О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
 17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002
 18. Кутьмин С.П. Краткий словарь театральных терминов / С.П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
 19. Кутьмин С.П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С.П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
 20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
 21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
 22. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – 2 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-r.html>
 23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр.; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
 24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
 25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
 26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
 27. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001

- 28.Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
- 29.Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 30.Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 31.Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н.А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
- 32.Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
- 33.Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В.Н. Сорокин, Л.Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – стр. 19–27
- 34.Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К.С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 35.Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К.С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 36.Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 37.Станиславский К.С. Искусство представления / К.С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
- 38.Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М.А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
- 39.Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. Москва: Радуга, 1984

40. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра.
41. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
42. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
43. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
44. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
45. Хмельницкий Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
46. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
47. Чехов М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М.А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа : <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>.
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.ht
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа:

<http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>

10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>