

Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы
"Детская школа искусств имени В.С. Калининкова"

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
Протокол № ____
от " ____ " _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО г. Москвы
"ДШИ им. В.С. Калининкова"

Н.И.Нелюбова
" ____ " _____ 2017 г.

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области хореографического искусства
"ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО"

Предметная область
ПО.01. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа по учебному предмету
ВО.01.УП.01.
АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Москва 2017

Программа составлена К.А.Бацион, преподавателем отдела "Хореографическое творчество" ГБУДО г.Москвы "ДШИ им.В.С.Калинникова".

Структура программы учебного предмета

1. Пояснительная записка
 - 1.1. Направленность программы учебного предмета;
 - 1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы;
 - 1.3. Цели и задачи программы;
 - 1.4. Отличительные особенности программы;
 - 1.5. Сроки реализации программы и возраст детей, участвующих в реализации программы;
 - 1.6. Формы и режим занятий;
 - 1.7. Планируемые результаты освоения программы;
 - 1.8. Формы подведения итогов реализации программы;
 - 1.9. Материально-технические условия реализации учебного предмета;
2. Учебно-тематический план;
3. Содержание программы:
 - 3.1. Годовые требования по классам;
4. Методическое обеспечение программы:
 - 4.1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса;
 - 4.2. Методические рекомендации педагогическим работникам;
5. Фонды оценочных средств;
6. Список рекомендованной учебной литературы.

1. Пояснительная записка

1.1. Направленность программы учебного предмета

Программа учебного предмета "Актёрское мастерство" разработана на основе и с учётом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства "Хореографическое творчество".

Учебный предмет "Актёрское мастерство" использует и координирует все практические навыки, приобретаемые в процессе освоения уроков по художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; включает в работу физический, эмоциональный и интеллектуальный аппарат ребёнка. Предмет формирует определенные актёрские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося.

Благодаря театральным занятиям ребёнок получает возможность вырабатывать отношение к жизни, проходя через множество жизненных ситуаций, постигая их в театральной игре.

Появляется возможность самовыражения ребёнка через музыкально-игровую деятельность, создаются условия для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, овладения детьми духовными и культурными ценностями.

При изучении всех элементов актёрского мастерства необходимо помнить о специфике хореографического искусства. Для всех этюдов-упражнений рекомендуется брать темы, которые подведут учеников к овладению пространством и широкими движениями. Например, работая над этюдами на память физических действий в определённых предлагаемых обстоятельствах не нужно шить или писать, а скорее – удить рыбу, охотиться, разводить костёр и т.д.

Задача педагога – следить за сохранением индивидуальности учащегося, удерживать его от слепого копирования, подражания знакомым образцам, наталкивать на поиски собственных красок и оттенков в выполнении строго установленного рисунка; привить учащемуся навыки использования в работе над ролью различных вспомогательных материалов, как то: исторических, литературных, искусствоведческих, изобразительных. Это не только расширит кругозор исполнителя, но и поможет ему конкретно ощутить те предлагаемые обстоятельства, в которых действует его герой.

Создание художественного образа возможно лишь при условии свободного владения как танцевальной, так и актерской техникой исполнения. Путь к этому лежит через направляющую формулу К. С. Станиславского "...всё в труде искусства сводится... к одному: сделать трудное привычным, привычное легким и

лёгкое прекрасным".

Актёрское мастерство является одним из основных предметов предметной области "Хореографическое исполнительство". В соответствии с учебными планами предпрофессиональной программы "Хореографическое творчество" предмет "Актёрское мастерство" изучается с 1 по 8 класс (8-летний срок обучения).

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы

Новизна программы учебного предмета "Актёрское мастерство" состоит в том, что она разработана на основе федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" и сроку обучения по этой программе.

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Актуальность заключается в том, что обеспечивается преемственность программы и основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования в области хореографического искусства. Обеспечивается перспективность, то есть наличие резервов, гибкости образовательной программы.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее освоения происходит приобщение детей к мировой культуре, их раннее эстетическое, нравственное и творческое развитие.

В основе актёрского мастерства соединены разные виды искусства: искусство слова, искусство музыки, искусство пластики. Театр основан на игре, на самой естественной из всех потребностей познающего мир детства.

Занимаясь актерским мастерством, ребёнок научится искусству действий и общения – это то, что необходимо современному человеку.

1.3. Цели и задачи программы

Цель программы:

1. Выявление одарённых детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Художественно-эстетическое развитие личности ребёнка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.

Задачи программы:

Обучающие:

- познакомить с историей театра и этикой поведения в театре;
- обучить основам актерского мастерства;
- приобрести навыки сценического движения;
- овладеть приёмами сценической речи.

Развивающие:

- развить способность к созданию ярких индивидуальных сценических образов;
- сформировать представление о театральной культуре;
- создать условия для раскрытия индивидуальных способностей учащихся, развитие;
- коммуникативных способностей воспитание лидерских качеств.

Воспитательные:

- воспитать творческую личность;
- сформировать навыки самообучения;
- приобщить к серьезному творческому труду.

1.4. Отличительные особенности программы

Отличительные особенности программы заключаются в том, что она обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности обучающегося, обобщает накопленный опыт предыдущих лет и отражает новые тенденции современной педагогики. Программа способствует выявлению одаренных детей в области хореографического искусства и подготовке их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования.

1.5. Сроки реализации программыи возраст детей, участвующих в реализации программы

Срок освоения предмета "Актёрское мастерство" при 8-летней образовательной программе составляет 8 лет (с 1 по 8 класс).

Для поступающих в образовательное учреждение, реализующее основные профессиональные образовательные программы в области хореографического искусства, срок обучения может быть увеличен на 1 год.

1.6. Формы и режим занятий

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические

особенности.

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета "Актёрское мастерство":

Таблица 2

Срок обучения - 8 (9) лет

Вид учебной работы, учебной нагрузки	Классы	
	1-8	9
Максимальная нагрузка (в часах), в том числе:	459,5	16,5
Аудиторные занятия (в часах)	330	16,5
Общее количество часов на аудиторные занятия	346,5	

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета "Актёрское мастерство", на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: срок освоения предпрофессиональной программы "Хореографическое творчество" – 8 (9) лет.

Таблица 1

	Распределение по годам обучения							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Классы	1	2	3	4	5	6	7	8
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	2	2	1	1	1	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	330							
Максимальное количество часов занятий в неделю	2	2	1	1	1	1	1	1

(аудиторные)								
Общее максимальное количество часов по годам	66	66	33	33	33	33	33	33
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	330							

Аудиторная нагрузка по учебному предмету вариативной части образовательной программы в области хореографического искусства распределяется по годам обучения с учётом общего объёма аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

1.7. Планируемые результаты освоения программы

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы учебного предмета "Актёрское мастерство".

Учащиеся должны **знать**:

- ✓ основные жанры театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- ✓ основные средства выразительности театрального искусства;
- ✓ театральную терминологию;
- ✓ выразительные средства сценического действия и их разновидности;
- ✓ принципы построения этюда;
- ✓ основные эстетические и стилевые направления в области театрального искусства;
- ✓ основы техники безопасности при работе на сцене;
- ✓ понятие о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
- ✓ понятие о создании сценария этюда и форме его построения;
- ✓ выразительные средства сценического действия и их разновидности;
- ✓ понятия о событии и событийном понятии;
- ✓ об этике поведения в театральном пространстве;
- ✓ понятия "работа актёра над собой", мизансцена, предлагаемые обстоятельства, беспредметное действие;
- ✓ особенности различных школ актёрского мастерства.

Учащиеся должны **уметь**:

- ✓ использовать выразительные средства для создания художественного образа;

- ✓ использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- ✓ воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- ✓ корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- ✓ выполнять элементы актерского тренинга;
- ✓ вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- ✓ координироваться в сценическом пространстве;
- ✓ создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- ✓ проводить анализ произведений театрального искусства;
- ✓ использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- ✓ работать над ролью под руководством преподавателя;
- ✓ владеть всеми видами сценического внимания;
- ✓ видеть, слышать, понимать;
- ✓ ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- ✓ выполнять сценическую задачу;
- ✓ органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
- ✓ оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
- ✓ мыслить и действовать на сцене;
- ✓ взаимодействовать с партнёром на сцене;
- ✓ донести свои идеи и ощущения до зрителя;
- ✓ различать компоненты актёрской выразительности;
- ✓ находить элементы характерного поведения персонажа;
- ✓ контролировать свои поступки (приводить к должному свои действия);
- ✓ пользоваться профессиональной лексикой.

Учащиеся должны **иметь навык:**

- ✓ владения средствами пластической выразительности;
- ✓ участия в репетиционной работе;
- ✓ публичных выступлений;
- ✓ общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- ✓ использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов;
- ✓ тренировки психофизического аппарата;
- ✓ по владению психофизическим состоянием;
- ✓ по сочинению этюдов на заданную тему;
- ✓ репетиционно-концертной работы;

- ✓ по использованию театрального реквизита;
- ✓ по анализу собственного исполнительского опыта.

1.8. Формы подведения итогов реализации программы

Формой подведения итогов реализации программы является аттестация, представляющая собой оценку качества реализации программы "Актёрское мастерство".

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы "Актёрское мастерство" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных уроках, зачётах, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачётов и экзаменов.

Контрольные уроки, зачёты могут проходить в виде просмотров концертных номеров, этюдов, спектаклей. Контрольные уроки и зачёты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов.

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".

2. Критерии оценок

Используя такие методы отслеживания результативности, как педагогическое наблюдение, анализ, контрольные уроки и зачёты, критерием обученности будет положительная динамика уровня знаний, умений и навыков учащихся, развитие творческих способностей, успешное участие в мероприятиях различного уровня.

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на контрольном уроке и экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 3

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 ("отлично")	Стремление и трудоспособность ученика,

	направленные на достижение 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 видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке;
2 ("неудовлетворительно")	Комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета;
"зачёт" (без отметки)	Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

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

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

- оценка годовой работы ученика;
- оценка на экзамене;
- другие выступления ученика в течение учебного года.

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года.

1.9. Материально-технические условия реализации учебного предмета "Актёрское мастерство"

Материально-техническая база ДШИ им. В. С. Калининкова соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.

Минимально необходимый для реализации программы "Актёрское мастерство" перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- балетные залы площадью не менее 40 кв.м (на 12-14 обучающихся), имеющие пригодное для занятий напольное покрытие (деревянный пол или специализированное пластиковое (линолеумное) покрытие), зеркала размером 7м x 2м на одной стене;
- наличие музыкального инструмента (рояля/фортепиано) или музыкального проигрывателя в классе;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов и реквизитов для учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;
- материальная база для создания новых костюмов и реквизитов;
- раздевалки и душевые для обучающихся и преподавателей.

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов, содержания, обслуживания и ремонта балетных залов, костюмерной.

2. Учебно-тематический план

№	ТЕМА	Кол-во часов		
		Теоретич	Практич.	Всего
1 класс. Первое полугодие				32
1	Вводное занятие. "Театр – искусство слова, пластики, действия"	1	1	2
2	Мышечная свобода. Освобождение мышц.	0,5	2	2,5
3	Актёрское внимание.	0,5	4	4,5
4	Сценическая речь.	1	5	6
5	Техника дыхания.	1	5	6
6	Сценическое действие.	1	4	5
7	Чувство ритма. Темпо-ритм.	0,5	3	3,5
8	Одиночные этюды. "Животное"; "Предмет"; "Человек".	0,5	2	2,5
1класс. Второе полугодие				34

1	Сценическая наивность.	0,5	3	3,5
2	Фантазия и воображение.	1	3	4
3	Техника дыхания.	1	3,5	4,5
4	Предлагаемые обстоятельства.	1,5	4,5	6
5	Эмоциональная память.	1	4	5
6	Наблюдения. Творческая импровизация.	2	2	4
7	Беспредметное действие.	1,5	2,5	4
8	Групповые этюды.	1	2	3
2 класс. Первое полугодие				32
1	Атмосфера.	1	3	4
2	Ощущение пространства.	1,5	4	5,5
3	Внутренний монолог. Второй план.	1	4,5	5,5
4	Овладение словесным действием.	1	5	6
5	Действенная задача. Этюды на достижение цели.	0,5	3,5	4
6	Оценка факта. Этюд "событие".	0,5	2,5	3
7	Одиночные этюды на зону молчания.	0,5	3,5	4
2 класс. Второе полугодие				34
1	Внутренний монолог. Второй план.	0,5	3,5	4
2	Мизансцена.	1	4	5
3	Импровизация.	1,5	3	4,5
4	Характер и характерность.	1	1,5	2,5

5	Наблюдение и наблюдательность	0,5	2	2,5
6	Этюды на столкновение контрастных атмосфер.	0,5	3,5	4
7	Этюды-наблюдения.	0,5	3	3,5
8	Этюды на рождение слова.	0,5	3,5	4
9	Одиночные этюды на зону молчания.	0,5	3,5	4
3 класс. Первое полугодие				16
1	Сценическое общение. Коллективная согласованность.	1	2	3
2	Действенный, психологический жест.	1	2	3
3	Конфликт. Тактика.	1	2	3
4	Одиночные этюды на картину и музыкальное произведение.	0,5	4	4,5
5	Этюды на мораль басни.	0,5	2	2,5
3 класс. Второе полугодие				17
1	Сценическое общение. Взаимодействие с партнером. Контакт.	1,5	2,5	4
2	Импровизация с партнером на музыку.	0,5	2	2,5
3	Импровизация с партнером на заданную тему.	0,5	2	2,5
4	Парные этюды на зону молчания.	0,5	2	2,5
5	Парные этюды на рождение фразы.	0,5	2	2,5
6	Парные этюды-наблюдения.	0,5	2	2,5
4 класс. Первое полугодие				16
1	Сценический образ.	1	3	4
2	Пластическая выразительность.	1	2	3

3	Законы построения драматургического произведения.	1	0	1
4	Этюды на сюжет сказок.	1	1,5	2,5
5	Этюды – инсценировки басен.	0,5	2	2,5
6	Работа над отрывками из драматургических произведений.	1,5	1,5	3
4 класс. Второе полугодие				17
1	Создание сказочно-фантастического образа.	1	3	4
2	Пластическая выразительность.	1	2	3
3	Этюды на сюжет небольшого рассказа.	0,5	2,5	3
4	Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.	1	3	4
5	Работа над отрывками из драматургических произведений.	1	2	3
5 класс. Первое полугодие				16
1	Словесное действие. Подтекст. Второй план.	1	2	3
2	Жанры. Стиль. Стилизация.	1	2	3
3	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие.	1,5	2,5	4
4	Работа над ролью в отрывке из пьесы. Жанр комедия.	1	2	3
5	Работа над ролью в отрывке из пьесы. Жанр драма.	1	2	3
5 класс. Второе полугодие				17
1	Словесное действие. Подтекст. Второй план.	0,5	2	2,5
2	Жанры. Стиль. Стилизация.	0,5	2	2,5
3	Метод действенного анализа.	1,5	3,5	5
4	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии.	1	2	3

5	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.	1	3	4
6 класс. Первое полугодие				16
1	Словесное действие. Актёрская интонация.	1,5	3,5	5
2	Жанры. Силь.	0,5	2,5	3
3	Органическое действие.	1	3	4
4	Взаимодействие в тренинге.		2	2
5	Работа над ролью.	0,5	1,5	2
6 класс. Второе полугодие				17
1	Словесное действие. Актёрская интонация.	1	4	5
2	Жанры. Силь.	0,5	2,5	3
3	Приёмы релаксации, концентрации внимания, дыхания.	1,5	2,5	4
4	Работа над ролью.		2,5	2,5
5	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.	1	1,5	2,5
7 класс. Первое полугодие				16
1	Подтекст. Второй план.	1	2	3
2	Стилизация.	1	2	3
3	Метод действенного анализа.	0,5	1,5	2
4	Выработка физического рабочего самочувствия.	1,5	3,5	5
5	Работа над ролью.	0,5	2,5	3
7 класс. Второе полугодие				17
1	Подтекст. Второй план.	0,5	2	2,5

2	Стилизация.	0,5	2	2,5
3	Метод действенного анализа.	0,5	1,5	2
4	Событие, задача. Простое физическое действие.	1	2,5	3,5
5	Логика и последовательность. Беспредметное действие.	1,5	3	4,5
6	Работа над ролью.		2	2
8 класс. Первое полугодие				16
1	Взаимодействие. Общение.		4	4
2	Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах.	1	3	4
3	Стилизация.		3	3
4	Работа над ролью.	0,5	2	2,5
5	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.	0,5	2	2,5
8 класс. Второе полугодие				17
1	Взаимодействие. Общение.		4	4
2	Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах.	1	3	4
3	Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения.	0,5	2,5	3
4	Работа над ролью.	1	1,5	2,5
5	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.	0,5	3	3,5
9 класс. Первое полугодие				8
1	Исполнение задания в разных жанрах и стилях.		4	4
2	Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы.	0,5	1,5	2
3	Подбор индивидуальной программы.	0,5	1,5	2

9 класс. Второе полугодие				8,5
1	Исполнение задания в разных жанрах и стилях.		2	2
2	Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы.	0,5	1,5	2
3	Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения.		2	2
4	Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой.	1	1,5	2,5

3. Содержание учебного предмета "Народно-сценический танец"

3.1. Требования по годам обучения

Главным направлением первого года обучения по предмету "Основы актерского мастерства" в 1 классе по 8-летней программе является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус.

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.

1 класс (первый год обучения)

1.1. Вводное занятие. "Театр-искусство слова, пластики, действия".

Программа "Основы актёрского мастерства" первого года обучения: цель и задачи обучения, основные разделы и темы занятий. Организация занятий: расписание, нормы гигиены и внешнего вида. Инструктаж по технике безопасности.

Проведение входного мониторинга. Выявление способностей

детей. Организация рабочего места. Игра на знакомство.

1.2. 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.

- Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.
- Перекат напряжения из одной части тела в другую.
- Снятие телесных зажимов.

1.3. "Внимание актера - основа творчества". Одним из основных элементов актерского мастерства является внимание. Зрительное, слуховое внимание тренируется с помощью игр – упражнений. Это могут быть упражнения на умение напрягать и расслаблять нужную группу мышц или физическая игровая разминка. Таким образом, снимаются внутренние и внешние психологические зажимы.

- Упражнения: "Да-нет", "хлопки по кругу", "вектор", "кольцо", "встать-сесть", "песня", "хор", "чистая перемена" и т.д.
- Упражнения на наблюдение за животными, предметами, людьми: тренинг – разминка по методике Галли– театра (Германия).
- Теория К.С. Станиславского "Работа актера над собой" раздел "Внимание".
- Упражнения на внимание "пин-понг" "снежный ком" и т.д.

1.4. Сценическая речь. "Занятия со словом", являются необходимой основой театрального действия. Важно отметить следующее: специфика занятий сценической речью с детьми состоит в том, что "речевой аппарат" находится в развитии, и из-за возрастных особенностей использовать "взрослую" методику работы с детьми не представляется возможным. Наряду с техническими занятиями, данный раздел предусматривает изучение литературных произведений.

- Упражнения: "Паровоз", "Интонации", "Настроение".
- Упражнения над дикцией, подача и посыл.
- "Мячик", "Снежок", "Стена", "Ветер".

1.5. Техника дыхания. Работа над произношением.

Разминка речевого аппарата является обязательной для каждой репетиции. Главное условие – снятие мышечного голосового зажима. Навыки правильной работы с дыханием приобретаются со временем. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

- Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.
- Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.
- Упражнения "Свеча", "Феи и великаны", "Ха-ха", "Эхо".
- Тренинги–упражнения на формирование основ сценического дыхания.

1.6. Действие как основа сценического искусства. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны – "... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством..." К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания 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)
Чёткое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия:
 - логичный подбор предметов – выполнить с ними действие (швабра - тряпка – ведро), (карандаш – бумага – ластик), (ножницы – бинт – плюшевый заяц);
 - 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?

1.7. Чувство ритма. Темпо-ритм.

Темп – это скорость выполняемого действия.

Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во

времени и пространстве.

В связи с тем, что в детских постановках используется много музыкального материала ребенок должен уметь ритмично двигаться в такт музыки, чувствовать ритм и ощущать общий темпо-ритм спектакля.

- упражнения "Часы", "Коробка скоростей", "Вечность", "Хлопки".
- 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 – оживление, 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, суета, 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).

1.8. Этюды одиночные, животные, человек и предмет.

Одиночные этюды – "публичное одиночество", действия с реальными и воображаемыми предметами, оценка события являются основой репетиционного периода, используя в разминке игры-упражнения по методике Галли театра (Германия), переходим к этюдам, которые предлагают сами дети.

- Этюды "В зоопарке", "Насекомые", "Стул", "Тяжелая работа", "Встать-сесть", "Животные".

7. Этюды одиночные "Предметы"

Описание предметов в художественной литературе.

- Этюды "Кресло", "Лампочка", "Гирлянда", "Чашка", и т.д.

8. Этюды одиночные "Человек"

К.С. Станиславский "Этика театра"

Этюды на взаимодействие. Наблюдения за людьми, наблюдения за животными, просмотр видеозаписи спектакля.

- Этюды: "Внимание актера", "Глаголы", "Пунктир", "Слово-действие", "Любовь-ненависть", "Шоколад", "Подарок", и т.д.

2.1. Сценическая наивность.

Зрительная и физическая память помогает изображать повадки и характерные черты и признаки поведения различных животных. Воображение – помощник в изображении состояния неодушевленных предметов (манекен, кукла, дом, сторожевая башня, кошелек и т.д.).

- Этюды на изображение повадок и самих животных, а также сути неодушевленных предметов.

2.2. Воображение и фантазия.

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

- Импровизация под музыку.
- Имитация и сочинение различных необычных движений.
- Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)
- Примеры упражнений:
 - "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.
 - стол в аудитории - это: королевский трон, 16 аквариум с экзотическими рыбками, костер, куст цветущих роз.
 - передать друг другу книгу так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка и т. д.
 - взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печёная картошка, маленькая бусинка.
 - "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.

2.3. Техника дыхания.

2.4. Предлагаемые обстоятельства.

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими

обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:

- обстоятельства места – где происходит действие,
- обстоятельства времени – когда происходит действие,
- личные обстоятельства – кто действует,
- ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данной ситуации: откуда пришел? зачем пришел? куда направляюсь? чего хочу? что мешает добиться желаемого?

Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

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

2. "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.

3. 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.

2.5. "Эмоциональная память" – упражнения на развитие эмоциональной памяти являются одним из элементов системы К.С. Станиславского и способствуют концентрации внимания.

- Теория К.С. Станиславского "Работа актера над собой", раздел "Эмоциональная память".
- Творческие задания, на развитие эмоциональной памяти "Море", "Волны", "Вода".

2.6. Наблюдения. Творческая импровизация.

В рамках творческих мастерских учащиеся знакомятся с техникой наблюдения за окружающим миром. Упражнения на наблюдение концентрируют внимание и развивают фантазию, что является основой любого творчества.

2.7. "Беспредметное действие" составляет основу техники пантомимы и воображаемого действия, способствует яркой выразительности актера над созданием сценического образа.

- Просмотр видеозаписи М. Марсо, Л. Енгибарова.
- Театральные этюды, основы пантомимы.

2.8. Этюды групповые.

Содержание изучаемого курса включает в себя коллективные упражнения на развитие актерской психотехники. Это внимание, фантазия, вера, биоэнергетическое взаимодействие, пластическая выразительность.

- Сценическая речь. М.О. Кнебель "Поэзия педагогики"

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

2 класс (второй год обучения)

На данном этапе обучения самым важным направлением является достижение осмысленного существования учащихся на сценической площадке. И в тренингах и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса.

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

1.2. 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".

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. Действенная задача отвечает на вопросы: "Чего я хочу? Для чего я это делаю?"

- Этюды на достижение цели.

1.6. 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.

Этюды на события – "Впервые в жизни", "Записка", "Находка", "Сломал!?".

1.7. Одиночные этюды на зону молчания – "Не могу решить задачу!", "Объяснительная записка", "Письмо от друга", "Сказать или не сказать?".

2.1. Внутренний монолог. Второй план.

Внутренний монолог выступает в качестве основного приема раскрытия характеров, проникновения в духовный мир персонажей, выявления важного, ценного в них. Во внутренних монологах, определяемых общими эстетическими принципами писателя, получают выражение острые социальные, нравственные, философские проблемы, волнующие общество.

- Этюды на простые, элементарные физические действия.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. Характер и характерность.

Упражнения, обращённые к проблемам характерности, поиска "зерна" образа. Игра, основанная на ярком и смелом воображении.

Оправдание профессионального жеста. Используя жест, походку, ритм и острую характерность изображаемых персонажей перевоплотиться в хромого, горбатого, слепого, старого, толстого и т.д.

- Этюды с учетом навыков работы и их применение в различных образах, темпах, характере: "Люди-вещи", "Магазин игрушек", "Скотный двор" (домашние животные и птицы), "Зоопарк" (дикие животные), "Из жизни растений", "Птичий базар" (дикие птицы), "Обитатели моря" (рыбы и морские животные), "Наш цирк".

2.5. Наблюдение и наблюдательность.

- Этюды наблюдения.

2.6. 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.

2.7. Этюды – наблюдения.

- 1) Наблюдения за животными: "Мой питомец", "В зоопарке", "В цирке".
- 2) Наблюдения за людьми: "В метро", "На остановке", "В кафе".
- 3) Пародии: "Мой любимый артист, певец, телеведущий", "Пародии друг на друга".

2.8. Этюды на рождение слова - "Не хочу!", "Прости", "Надоело".

2.9. Одиночные этюды на зону молчания.

3 класс (третий год обучения)

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Владение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга.

1.1. 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.

1.2. Упражнения на действенный жест - вместо фразы рождается жест, например: "Не трогай меня!", "Давай быстрее!", "Не шуметь!". На психологический жест – контраст слова и жеста: "Уходи!", а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи.

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

1.3. Конфликт. Тактика.

Задания на выбор тактики поведения в конфликте:

- конкуренция
- сотрудничество
- компромисс
- избегание
- приспособление.

1.4. 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" ор.39, М.Мусоргский "Картинки с выставки", С. Прокофьев "Детская музыка", Р.Шуман " Детские сцены" ор.15, "Альбом для юношества" ор.68.

1.5. Этюды на мораль басни – анализируется событийный ряд басни, находится подобная ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. "И в сердце льстец всегда отыщет уголок" - И. Крылов "Ворона и лисица", "Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!" – И.Крылов "Две собаки".

2.1. Сценическое действие и сценическое общение.

Органический процесс общения. Четыре условия, необходимые для общения. Работа по развитию органического, непрерывного процесса общения. Восприятие и воздействия, осуществляемые двумя партнерами попеременно, составляют неразрывное единство, которое называется общением.

- Этюды по отработке жестов, походки, бега, этикета общения.
- Этюды на физическое общение при помощи жестов: приветствие, просьба, приглашение, приказание и т.д.

Упражнения на коммуникабельность, развитие культуры общения, чувство партнерства, психологические тренинги группового общения – составляют основы актерского мастерства.

"Ведущий-ведомый", "Слепой", "Пластинчики", "Робот", "Хор", "Канат", "В автобусе", "В магазине", "Чужой".

2.2. Импровизация с партнёром на музыку.

Взаимодействие с партнёром – упражнения на доверие, что является необходимым на сценической площадке и в любом коллективе.

2.3. Импровизация с партнером на заданную тему.

- "Ведущий-ведомый",
- "Слепой",
- "Пластинчики",
- "Робот",
- "Хор",
- "Канат",
- "В автобусе",
- "В магазине",
- "Чужой".

2.4. 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.

2.5. Парные этюды на рождение фразы – "Пойдем домой(?) (!)", "Я решил...(бросить музыкальную школу), (уехать от вас)". Главное выбирать фразы действенные или событийные.

2.6. 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.).

4 класс (четвертый год обучения)

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 "Хореографическое творчество".

1.1. Сценический образ.

Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение актёра – конечный этап творческого процесса в актёрском искусстве. Самым важным при перевоплощении является внутреннее содержание образа, которое рождает внешнюю выразительность, характерность.

- определение и создание действенной линии поведения персонажа в событиях и предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли;
- отбор действий в процессе репетиций в соответствии с характером действующего лица, жанром пьесы;
- создание партитуры действий, способствующей верному исполнению роли на каждом спектакле.

1.2. Пластическая выразительность.

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.

1.3. 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.

1.4. Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа. Репертуар. "Крошечка-Хаврошечка", "Морозко", Сказки братьев Гримм: "Братец и сестрица", "Три пряжи", "Гензель и Гретель", Шарль Перро: "Волшебница (Подарки феи)", "Замарашка", Г.Х. Андерсен: "Снежная королева", "Девочка со спичками", А.Толстой: "Приключение Буратино".

1.5. Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, т.к.

басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение. Репертуар. И. Крылов: "Квартет", "Ворона и лисица", "Две собаки".

1.6. 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. Е.Шварц "Золушка", "Снежная королева" (на сюжеты Андерсена), "Сказка о потерянном времени".

2.1. Создание сказочно-фантастического образа.

Поиск и воплощение образа сказочных существ через выразительные средства.

2.2. Пластическая выразительность.

2.3. 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 35 подарок", "Не надо врать", Н.Носов: "Фантазеры". В.Драгунский: "Денискины рассказы".

2.4. 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 Линдгрен: "Пеппи Длинный чулок", "Рони - дочь разбойника", А.Экзюпери "Маленький принц", Г.Щербакова "Вам и не снилось", В.Железников "Чучело", Л. Улицкая "Девочки".

2.5. Работа над отрывками из драматургических произведений.

А.Островский "Снегурочка", Г.Полонский "Доживем до понедельника".

Пятый год обучения (5 класс)

1.1.Словесное действие. Подтекст. Второй план.

Сосредоточить внимание учащихся исключительно на выразительных возможностях образного слова, его действенной природе, учить их "сражаться мыслью". Учащиеся находят тексты сами. Это должен быть материал, тема которая их "ранит", волнует и "не отпускает".

1.2.Жанры. Стилль. Стилизация.

Понятия, виды, уровни, пластический модуль, абстрагирование.

- Жанровые этюды

1.3.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.

Сверхзадача и сквозное действие, как основные звенья цепи в системе К.С.Станиславского, заключают в себе: идею и замыслы авторов (композитора, драматурга, балетмейстера) с творчеством исполнителя.

- Этюды на развитие сюжета.

1.4.Работа над ролью в отрывке из пьесы. Жанр комедия.

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 характерности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

1.4.Работа над ролью в отрывке из пьесы. Жанр драма.

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 характерности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи.

2.1. Словесное действие. Подтекст. План.

2.2. Жанры. Стилль. Стилизация.

2.3.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.

2.4. Работа над ролью в отрывке 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. Найти верное самочувствие на сцене через точную логику действий, добиться органики, естественного существования на сцене в образе действующего лица.

2.5. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.

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

Шестой год обучения (6 класс)

1.1. Словесное действие. Актёрская интонация.

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

1.2. Жанры. Стилль.

1.3. Органическое действие.

1.4. Взаимодействие в тренинге.

1.5. Работа над ролью.

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.

- 2.1. Словесное действие. Актёрская интонация.
- 2.2. Жанры. Стилль.
- 2.3. Приёмы релаксации, концентрации внимания, дыхания.
- 2.4. Работа над ролью.

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.

- 2.5. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.

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

Седьмой год обучения (7 класс)

- 1.1. Подтекст. Второй план.
 - 1.2. Стилизация.
 - 1.3. Метод действенного анализа.
 - 1.4. Выработка физического рабочего самочувствия.
 - 1.5. Работа над ролью.
-
- 2.1. Подтекст. Второй план.
 - 2.2. Стилизация.
 - 2.3. Метод действенного анализа.
 - 2.4. Событие, задача. Простое физическое действие.
 - 2.5. Логика и последовательность. Беспредметное действие.
 - 2.6. Работа над ролью.

Восьмой год обучения(8 класс)

- 1.1. Взаимодействие. Общение.
 - 1.2. Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах.
 - 1.3. Стилизация.
 - 1.4. Работа над ролью.
 - 1.5. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.
-
- 2.1. Взаимодействие. Общение.
 - 2.2. Взаимодействие в различных предлагаемых обстоятельствах.

- 2.3. Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения.
- 2.4. Работа над ролью.
- 2.5. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.

Девятый год обучения(9 класс)

Девятый год обучения является дополнительным годом обучения по предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства. Обучение учащихся этого класса направлено на подготовку к поступлению в профессиональное образовательное учреждение.

Сценическая практика - основной вид деятельности этого года. Участие в спектаклях, конкурсах, концертах, городских мероприятиях.

1.1. Исполнение задания в разных жанрах и стилях.

Учащийся 9 класса должен иметь несколько разнохарактерных ролей в разных жанрах, уметь самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

1.2. Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы.

Учащийся сам выбирает материал для разбора или по заданию педагога. Задача – определить сквозное действие и главное событие пьесы, его значение для линий поведения каждого персонажа. Выстроить событийный ряд, логику действий героев.

1.3. Подбор индивидуальной программы.

Преподавателю необходимо подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах: басня, проза, стихотворение (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая индивидуальные особенности психофизики учащегося. Провести анализ предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого лица ("от себя"). Создание непрерывной цепи подлинного органического действенного существования, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

2.1. Исполнение задания в разных жанрах и стилях.

2.2 Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы.

2.3. Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения.

2.4. Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой.

Чтение дополнительной литературы – критики, мемуаров, исторических очерков и т.д., связанных с выбранными произведениями.

4. Методическое обеспечение программы

4. 1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса

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

- словесный (объяснение, разбор, анализ);
- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов и спектаклей для повышения общего уровня развития обучающегося);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и последующей организации целого);
- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений);
- индивидуальный подход к каждому ученику с учётом природных способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.

4. 2. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету "Актёрское мастерство" основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.). 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. 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 56 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 57 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, позволяют 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. 58 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.

5. Фонды оценочных средств

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области хореографического искусства.

6. Списки рекомендуемой учебной литературы

Театральная педагогика в детском коллективе.

1. Гиппиус С.В. Актёрский тренинг (гимнастика чувств). - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
2. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Е.Б. Вахтангова. - М.: Искусство, 1957.
3. Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского. - М.: Искусство, 1951.
4. Грачёва Л.В. Актёрский тренинг: теория и практика. - СПб.: Речь, 2003.
5. Грачёва Л.В. Эмоциональный тренинг. - СПб.: Речь, 2004.
6. Ершов П.М. Искусство толкования. Т. 1, 2. - Дубна: Феникс, 1997.
7. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. - М.: Просвещение, 1998.
8. Кипнис М. Актёрский тренинг. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008
9. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. - М.: ВТО, 1976.
10. Корогодский З.Я. Начало. - СПб.: СПбГУП, 1996.
11. Скурат Г.Г. Детский психологический театр. - СПб.: Речь, 2007.
12. Станиславский К.С. Собрание сочинений. Т. 1-4. - М.: Искусство, 1957.
13. Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. - М.: СТА, 1988.
14. Цукасова Л.В. Волков Л. Театральная педагогика. - М.: URSS, 2009.
15. Чехов М.А. Литературное наследие. Тома 1, 2. - М.: Искусство, 1995
16. Эфрос А.В. Профессия: режиссёр. - М.: Вагриус, 2000

Актёрское мастерство.

1. Кристи Г. Воспитание актёра школы К.С. Станиславского. - М.: Искусство, 1968.
2. Сулимов М.В. Посвящение в режиссуру. - СПб.: СПбГУ, 2004.
3. Толшина А.В. Импровизация в обучении актёра. - СПб.: СПбГАТИ, 2005
4. Шихматов Л.М. Сценические этюды. - М.: Просвещение, 1971.
5. Шмойлов М.Г. Мастерство актёра. Упражнения и игры начального этапа
6. обучения. Методическая разработка. - Л.: 1990.

Сценическая речь.

1. Васильев Ю.А. Голосоречевой тренинг. Учебное пособие. - СПб.: 1996.
2. Жинкин Н.И. Механизмы речи. - М.: 1958.

3. Максимова А.И., Тумасова Г.А. Учите, играя.-М.: Просвещение, 1982.
4. Матинов Б.А. Игра как средство воспитания техники сценической речи.// Сценическая педагогика: Сб. науч. трудов. Вып. 1.-Л., 1973.
5. Павлов И.П. Лекции по физиологии.-М.: 1952.
6. Современный русский язык. Фонетика.-М., 1979
7. Савкова З.В. Как сделать голос сценическим.-М.: Искусство, 1975.
8. Савкова З.В. Техника звучащего слова. Методическое пособие. М., 1988
9. Хватцев М.Е. Как предупредить и устранить недостатки голоса и речи у детей. М. 1962

Сценическое движение.

1. Бернштейн Н.А. О построении движений.-М.: Медгиз, 1947.
2. Голубовский Б. Пластика и искусство актёра.-М.: Искусство, 1986.
3. Далькроз Е.Ж. Ритм и его воспитательное значение для жизни и для искусства.-М.: Театр и искусство, 1913.
4. Ершов П.М. Технология актёрского искусства.-М.: РОУ, 1992
5. Иванов И.С. 250 гимнастических упражнений (индивидуальная гимнастика актёра).- М.: Госкиноиздат, 1952.
6. Кох И.Э. Основы сценического движения.-Л.: Искусство, 1970.
7. Кузнецов С.П. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе: Сборник научных трудов.- Л.: ЛГИТМиК, 1987.
8. Маркова Е.В. Марсель Марсо.-Л.: Искусство, 1983
9. Немеровский А. Пластическая выразительность актёра.-М.: Искусство, 1988.
10. Рутберг И.Г. Пантомима. Движение и образ.-М.: Советская Россия, 1981

История костюма.

1. Мерцалова М.Н. Костюм разных времён и народов: В 4-х томах.-М.: АО Академия моды, 1995
2. Русский костюм 1850-1870. Выпуск третий/под ред. В.Рындина.-М.: ВТО, 1963
3. Русский костюм 1870-1890. Выпуск четвёртый/под ред. В.Рындина.- М.: ВТО, 1965
4. Школа Изобразительного искусства.-М.: Энциклопедия, 1962.
5. Тахо-Годи А.А. Греческая трагедия, М., 1956
6. Титова Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм, СПАТИ, 1995
7. "Декоративное искусство"
8. "Юный художник"
9. "Игрушка. Ее история и значение", М., 1972

10. "Русские изразцы". Л-д, 1968
 11. И. Богуславская "Современные народные художественные промыслы"
 12. Т. Алферова "Памятники русского зодчества",
 13. Т. Алферова "Искусство Востока"
 14. Энциклопедия для детей "Царство людей. Костюмы и обычаи. Из-во "Росмэн", 1994
 15. "Пушкинский музей" Альбом-каталог. М., "Искусство", 1983 г.
 16. Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. Альбом. Киев. 1988
 17. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. М., Из-во "Искусство" . 1970
- Музыкально-шумовое оформление спектакля.
1. Горчаков Н.М. Работа режиссёра над музыкальным и пластическим оформлением
 2. спектакля.-М.:Сов.Россия,1983.
 3. Козюренко Ю.И Музыкальное оформление спектакля.-М.:Сов.Россия,1981

