

Муниципальное бюджетное вечернее сменное
общеобразовательное учреждение
Центр образования
«Творчество»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«Я - АКТЕР»

Екатеринбург 2023

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МБВСОУ ЦО «Творчество»
Протокол № 1 от 30 августа 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБВСОУ ЦО «Творчество»
Л. В. Корепанова
Приказ от 30.08.2023 г. № 01.35/1

Разработчики программы:

Петрова Наталья Петровна, учитель Муниципальное бюджетного вечернего сменного общеобразовательного учреждения Центр образования «Творчество»

Рецензенты:

- Белов Сергей Николаевич,
художественный руководитель Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская театральная школа»
- Левина Татьяна Анатольевна, руководитель городской методической секции театрального искусства, заведующая театральным отделением Муниципального автономного учреждения культуры дополнительного образования Екатеринбургская детская школа искусств №4 «АртСозвездие»

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

I. Пояснительная записка:

- характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе;
- срок реализации программы, возраст обучающихся;
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию программы;
- форма проведения учебных аудиторных занятий;
- цели и задачи программы;
- структура программы;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации программы.

II. Содержание предмета:

- учебно-тематический план и содержание программы 1 года обучения (1 модуля);
- учебно-тематический план и содержание программы 2 года обучения (2 модуля).

III. Требования к уровню подготовки обучающихся.

IV. Методическое обеспечение учебного процесса:

- методические рекомендации педагогическим работникам;
- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.

V. Список литературы и средств обучения:

- список рекомендуемой методической и учебной литературы;
- список рекомендуемых Интернет-ресурсов.

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика программы, ее место и роль в образовательном процессе

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности в области театрального искусства «Я – актёр» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основе Рекомендаций об организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ, примерной программы «Основы актерского мастерства» (автор М. В. Носова, под редакцией И. Е. Домогацкой и О. И. Кожуриной).

М. В. Носова, заведующая театральным отделением Детской школы искусств имени Н. Г. Рубинштейна города Москвы, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры факультета музыкального театра Российского университета театрального искусства – ГИТИС, режиссер. **И. Е. Домогацкая**, к. п.н., руководитель Центра компетенций ФГБОУ ВО "Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова", эксперт ГАУК СО РРЦ, главный редактор портала "АртРесурс.рф". **О. И. Кожурина**, преподаватель Колледжа имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных.

При разработке программы были использованы учебно-методические пособия Н. Ф. Сорокиной, И. Б. Караманенко, С. М. Альхимович, Ю. Л. Алянского, Л. Б. Баряевой, И. Б. Белюшкиной, в которых рассматриваются вопросы организации театра.

Программа направлена на формирование определенных актерских исполнительских знаний, умений и навыков. В процессе освоения программы обучающиеся познакомятся с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия. Занятия способствуют выявлению творческого потенциала, включая в работу и физический, и эмоциональный и интеллектуальный аппарат обучающегося.

Программа создает необходимые условия для привлечения большего количества детей и подростков к дополнительному образованию в области театрального искусства и способствует нравственно-эстетическому развитию обучающихся. Группы формируются с учетом возрастных особенностей, что способствует более качественному освоению предложенного учебного материала.

Срок реализации программы, возраст обучающихся

Освоение программы «Я - актер» рассчитано на 2 года. Программа состоит из двух разноуровневых модулей, последовательно знакомящих с актерским мастерством. Срок реализации каждого модуля – 1 год.

Целевые установки и содержание программы предусмотрены для возрастных категорий поступающих на первый год обучения – 7-18 лет.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию программы «Я - актер»

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию программы «Я - актер».

**Групповые или мелкогрупповые занятия
по 2 часа в неделю**

Классы/количество часов	1 год обучения (1 модуль)	2 год обучения (2 модуль)
	Количество о часов	Количество о часов
Максимальная нагрузка (в часах)	72	78
Количество часов на аудиторную нагрузку в год	68	68
Самостоятельная работа (часов в год)	4	10

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Формы проведения учебных аудиторных занятий:

- **групповые** (от 11 человек) или мелкогрупповые занятия (4 - 10 человек). Основной формой учебных занятий является урок. Продолжительность одного урока 40 минут, занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 урока с перерывом 10 минут.

Цели и задачи программы

Цели:

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

Задачи реализации программы для обучающихся 7-18 лет:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
3. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
5. Способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной позиции.
6. Развивать личностные и творческие способности детей.
7. Снять психологические и мышечные зажимы.
8. Научить в области актёрского мастерства:
 - владеть всеми видами сценического внимания;
 - снимать индивидуальные зажимы;
 - видеть, слышать, понимать;

- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
- выполнять сценическую задачу;
- органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
- оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
- мыслить и действовать на сцене;
- взаимодействовать с партнером на сцене;
- владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

9. Дать основные теоретические понятия:

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

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

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

- Познакомиться с профессиональной лексикой.

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

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма;
- логическое мышление;
- способность выстраивать событийный ряд;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;

- уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя.

11. Развивать в процессе постановочной работы:

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

Структура программы «Я - актер»

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение программы;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц программы;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

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

Описание материально-технических условий реализации программы

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой. В Школе есть:

- ✓ спортивный зал и рекреация 2-о этажа (музыкальная и компьютерная техника);
- ✓ библиотека;

- ✓ учебные кабинеты для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий;

Материально-технические условия учебной аудитории:

- парты, стулья;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет.

Обучающиеся приходят на занятия в удобной форме; удобной, нескользкой обуви.

Учебный процесс обеспечен дидактическими материалами:

- наглядными и учебно-методическими пособиями;
- методическими рекомендациями.

Библиотечный фонд обеспечен литературой для обучающихся и преподавателей.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа «Я - актер» нацелена на формирование актерских умений, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются обучающимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый обучающийся играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность обучающегося и предотвратит наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателем.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Освоение Программы осуществляется в форме групповых/ мелкогрупповых занятий.

Трудоемкость Программы «Я - актер» составляет 2 аудиторных учебных часа в неделю.

1 год обучения (1 модуль)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная
1.	Введение	урок	2	-	2
2.	Актерские тренинги и упражнения	урок	30	-	30
2.1.	Мышечная свобода. Освобождение мышц	урок	2	-	2
2.2.	Развитие актерского внимания	урок	2	-	2
2.3.	Фантазия и воображение	урок	2	-	2
2.4.	Атмосфера	урок	2	-	2
2.5.	Ощущение пространства	урок	2	-	2
2.6.	Импровизация	урок	2	-	2
2.7.	Мизансцена	урок	2	-	2
2.8.	Внутренний монолог. Второй план	урок	2	-	2

2.9.	Овладение словесным действием	урок	2	-	2
2.10.	Сценическое общение. Коллективная согласованность	урок	2	-	2
2.11.	Взаимодействие с партнером. Контакт	урок	2	-	2
2.12.	Импровизация с партнером на музыку	урок	2	-	2
2.13.	Импровизация с партнером на заданную тему	урок	2	-	2
2.14.	Психологический жест	урок	2	-	2
2.15.	Конфликт. Приспособления. Тактика	урок	2	-	2
	Контрольный урок	открытый урок	1	-	1
3.	Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства	урок	30	2	32
3.1.	Сценическое действие	урок	2	-	2
3.2.	Предлагаемые обстоятельства	урок	2	-	2
3.3.	Темпо-ритм	урок	2	-	2
3.4.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	урок	2	-	2
3.5.	Оценка факта. Этюды на событие	урок	2	-	2
3.6.	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	урок	2	-	2
3.7.	Этюды - наблюдения	урок	2	-	2
3.8.	Одиночные этюды на зону молчания	урок	2	1	3
3.9.	Этюды на рождение слова	урок	2	-	2
3.10.	Парные этюды на зону молчания	урок	2	-	2
3.11.	Парные этюды на рождение фразы	урок	2	-	2
3.12.	Парные этюды на наблюдения	урок	2	-	2
3.13.	Этюды на картину	урок	2	-	2
3.14.	Этюды на музыкальное произведение	урок	2	-	2
3.15.	Этюды на мораль басни	урок	2	1	3
4.	Репетиции спектакля, инсценировки	урок	4	-	4
5.	Посещение театров, концертов, музеев, мастер-классов	Экскурсия, мастер-класс, просмотр	-	2	2
6.	Контрольный урок	Показ	1	-	1
	Итого:		68	4	72

2 год обучения (2 модуль)

			Общий объем времени (в часах)
--	--	--	-------------------------------

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1.	Актерские тренинги и упражнения	урок	16		16
1.1.	Сценический образ. Характер и характерность	урок	2	-	2
1.2.	Пластическая выразительность	урок	2	-	2
1.3.	Создание сказочно-фантастического образа	урок	2	-	2
1.4.	Словесное действие. Актерская интонация. Подтекст. Второй план	урок	2	-	2
1.5.	Жанры. Стилль. Стилизация	урок	2	-	2
1.6.	Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения	урок	4	-	4
1.7.	Исполнение задания в разных жанрах и стилях	урок	2	-	2
2.	Основы исполнительского мастерства		28	2	30
2.1.	Законы построения драматургического произведения	лекция	2	-	2
2.2.	Этюды на сюжет сказки, инсценировки басен, сюжет небольшого рассказа	урок	2	-	2
2.3.	Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений	урок	4	-	4
2.4.	Работа над отрывками из драматургических произведений	урок	4	-	4
2.5.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии, драмы	урок	4	-	4
2.6.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	урок	4	-	4
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	8	2	10
3.	Разбор драматургического материала		18	4	22
3.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	4	-	4
3.2.	Метод действенного анализа	урок	4	-	4
3.3.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	урок	4	-	4
3.4.	Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы	урок	4	4	8
3.5.	Изучение вспомогательного материала в работе над ролью	урок	2	-	2
4.	Посещение театров, концертов, музеев, мастер-классов	Экскурсия, мастер-	-	4	4

		класс, просмотр			
5.	Репетиции спектакля	урок	4	-	4
6.	Контрольный урок (1 полугодие)	Открыт ый урок	1	-	1
7.	Контрольный урок (2 полугодие)	Показ	1	-	1
	Итого:		68	10	78

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание разделов и тем 1 модуля

Тема 1. Введение

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

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

В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура (декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и в драме), и литература (текст, на котором строится драматическое представление), и искусство актерской игры и т. д.

Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра. Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера».

Театр - искусство коллективное. Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Тема 2. Актерские тренинги и упражнения

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

Тема 2.1. Мышечная свобода. Освобождение мышц

Основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене. Научить обучающихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

1. Работа с дыханием. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

2. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.

3. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.

4. Перекат напряжения из одной части тела в другую.

5. Снятие телесных зажимов.

Тема 2.2. Развитие актерского внимания

Очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача преподавателя научить удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

1. Зрительная и слуховая память.

2. Эмоциональная и двигательная память.

3. Мышечная и мимическая память.

4. Координация в пространстве.

Тема 2.3. Фантазия и воображение

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

1. Импровизация под музыку.

2. Имитация и сочинение различных необычных движений.

3. Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)

4. Примеры упражнений:

а) «воображаемый телевизор»

Участники тренинга сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.

б) *стол в аудитории - это:*

– королевский трон,

– аквариум с экзотическими рыбками,

– костер,

– куст цветущих роз.

в) *передать друг другу книгу так, как будто это:*

- кирпич,
- кусок торта,
- бомба,
- фарфоровая статуэтка и т. д.

г) *взять со стола карандаш так, как будто это:*

- червяк,
- горячая печёная картошка,
- маленькая бусинка.

д) *«Скульптор и Глина».*

Обучающиеся распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Тема 2.4. Атмосфера

Окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются события.

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

Тема 2.5. Ощущение пространства

Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня».

Тема 2.6. 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. Обучающиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию – воздействию словом.

Тема 2.7. Мизансцена. Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна быть действенной, «говорящей». Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы. Овладеть логикой построения мизансцены. Запомнить основные правила сценического этикета никогда не вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

Тема 2.8. Внутренний монолог. Второй план

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 участников тренинга выбирает из группы троих, кто будет его "умом", кто – "чувствами", кто – "телом". Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распределены роли между партнерами, и они стали "частями" участника, они должны поделиться с ним своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом.

Тема 2.9. Владение 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 обучающиеся 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.

Тема 2.10. Сценическое общение. Коллективная согласованность

Работа над единой сверхзадачей, в условиях единых предлагаемых обстоятельствах и общей идеи сценического действия. Виды общения зависят от объекта общения, с которым в данный момент взаимодействует артист. Первый вид — взаимодействие на сцене с другим актером. Второй вид — взаимодействие с неодушевленным предметом (это могут быть как предметы реквизита, так и воображаемые предметы, которые существуют только в фантазии артиста). Третий вид — взаимодействие со зрителями. Четвертый вид — взаимодействие с самим собой. Упражнение Простые действия: вытолкайте партнера за дверь, возьмите книгу (воображаемую), раскройте ее на определенной странице и прочитайте партнеру фрагмент.

Тема 2.11. Взаимодействие с партнером. Контакт

Развиваем умение сохранять с партнером на площадке зрительный контакт, не только слушаем партнера, но и слышим, реагируя и воспринимая информацию, которую он дает нам через слово и действие. Упражнение: в парах импровизационно разыграть этюд, используя только одну фразу «Привет. Привет. Как дела? Хорошо». Обязательно человек, который начинает диалог, должен определить для себя предлагаемые обстоятельства, определить причину желания или нежелания начать этот диалог.

Тема 2.12. Импровизация с партнером на музыку. Актерские тренировки на раскрепощение и снятие физических зажимов на фрагменты музыкальных произведений. Музыка соавтор этюда. Как музыка может транслировать настроение героев, как она помогает изменить эмоциональный фон действующих на сцене актеров.

Тема 2.13. Импровизация с партнером на заданную тему.

Игра актёра по созданию сценического образа, действия и создания собственного текста во время представления, не по заранее созданному сценарию.

Тема 2.14. Психологический жест.

Духовное содержание частных движений. Душевный жест имеет общий характер, совершается невидимо в душевной сфере, служит прообразом физических жестов — частных, видимых, характерных для каждого отдельного человека. Упражнения:

1) Встаньте, опустите руки вниз, близко к телу, опустите голову, плечи опустите, ноги прямые, плотно прижаты друг к другу, руки сначала напряжены, потом резко расслаблены, брошены. Каковы будут ваши ощущения? Побудьте в этом состоянии. Произнесите слово или фразу, созвучную вам в этом психологическом жесте. Что для вас означал этот жест? Какие чувства пробудил? Каким движением хотелось бы его продолжить?

2) Преподаватель дает обучающимся определенный психологический жест (ПЖ), например, «закрытие». Дает фразу, подходящую к данному ПЖ, например, "Я хочу остаться один". Участникам предлагается сделать частный жест или придать телу положение, созвучное данному ПЖ. "Прислушайтесь к себе, к вашим ощущениям. Насколько положение вашего тела созвучно данному ПЖ и данной фразе."

Тема 2.15. Конфликт. Приспособления. Тактика

Конфликт – это столкновение противоборствующих сторон, каждая из которых заинтересована в удовлетворении своих интересов.

Актерские приспособления - процесс настоящего живого общения и способность актера к подлинному вниманию на сцене. Пример актерских приспособлений вымышленного персонажа. Внешняя форма выявления, актерские краски. Границы, в пределах которых актеру приходится импровизировать.

Контрольный урок проводится в форме открытого занятия с приглашением родителей (законных представителей) несовершеннолетних или обучающихся МБВСОУ ЦО «Творчество».

Тема 3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства

Тема 3.1. Сценическое действие

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

1. Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами). Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия.

а) логичный подбор предметов – выполнить с ними действие (швабра – тряпка – ведро), (карандаш – бумага – ластик), (ножницы – бинт – плюшевый заяц);

б) хаотичный подбор предметов – придумать логичное действие, используя данные предметы (ведро – бумага – плюшевый заяц), (тряпка – карандаш – ножницы), (швабра – бинт – ластик).

2. 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 обучающемуся, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умыться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество). Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя». Основные вопросы в работе над внутренним действием – что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Тема 3.2. 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 преподавателя с обучающимися 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.

Тема 3.3. Темпо-ритм. Темп – это скорость исполняемого действия. Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

1. *Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.* Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.

Шкала темпо-ритмов:

№№ 1, 2 – пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия;

№№ 3, 4 – оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию;

№ 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий;

№ 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм;

№ 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – бурная радость;

№№ 8, 9 – энергичное действие, сильное возбуждение;

№ 10 – хаос, безумие, суета, паника.

2. *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).

3. *Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм*

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

4. *Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.*

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

Тема 3.4. Действенная задача. Этюды на достижение цели

Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?». На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет человека, который сидит к тебе спиной.

Тема 3.5. Оценка факта. Этюды на событие

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

факта и реакция на факт. Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?»

Тема 3.6. Этюды на столкновение контрастных атмосфер

Придумать этюды, действия которых происходят в разных местах, например, в больнице или в школе на перемене. Объяснить, чем отличаются эти два места, какое настроение они задают действующим героям.

Тема 3.7. Этюды – наблюдения

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».

Тема 3.8. Одиночные этюды на зону молчания

Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?»

Тема 3.9. Этюды на рождение слова

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело».

Тема 3.10. Парные этюды на зону молчания

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.

Тема 3.11. Парные этюды на рождение фразы

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

Тема 3.12. Парные этюды на наблюдения

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.).

Тема 3.13. Этюды на картину

Этюды на картины - подбирать материал с действенной ситуацией, понятной обучающимся. Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи», Ю. Леман «Провинился», К. Коровин «У балкона», «У открытого окна».

Тема 3.14. Этюды на музыкальное произведение

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.

Тема 3.15. Этюды на мораль басни

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

Тема 4. Репетиции спектакля, инсценировки.

Подготовка к показу творческой работы.

Посещение театров, концертов, музеев, мастер-классов – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, которая может быть рассредоточена в течение учебного года.

Репетиции спектакля (творческого номера)

Контрольный урок – проводится в конце первого полугодия в форме открытого занятия с приглашением зрителя и в конце второго полугодия в форме показа спектакля или творческой работы.

Содержание разделов и тем 2 модуля

Тема 1. Актерские тренинги и упражнения

Тема 1.1. Сценический образ. Характер и характерность

Упражнение «Только руки», «Только ноги» - обучающийся закрывается ширмой – видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.

Тема 1.2. Пластическая выразительность

Одним из важных моментов в творчестве актера является мышечная свобода. Под мышечной свободой следует понимать умение актера естественно выполнять самые разнообразные движения. На успешное решение этой проблемы в основном влияют три фактора: 1) хорошее состояние физического аппарата (подвижность, гибкость, эластичность мышц) — фактор физический; 2) органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах — фактор психический; 3) особые индивидуальные свойства (торможение, возбуждение, смелость, робость, застенчивость, самоуверенность, раздражительность, обидчивость, вялость, энергичность и другие, не всегда уловимые черты характера человека-актера). При использовании в обучении психофизического тренинга, мы даем возможность обучающимся достичь мышечной свободы.

Тема 1.3. Создание сказочно-фантастического образа.

Тренинги берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. Использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. У каждого обучающегося проявляются так называемые свои сильные и слабые стороны. Задача подтянуть слабые стороны, привести их к достойному качеству и максимально использовать сильные. Предлагать разные решения создания сказочных, фантастических и драматических персонажей (пластические, психологические, хореографические, музыкальные и т.д.).

Упражнение «В маске»

1-й вариант - яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы пластического соответствия этому образу.

2-й вариант – белая, нейтральная маска – тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передает характер и характерность.

Тема 1.4. Словесное действие. Актерская интонация. Подтекст. Второй план

Умение действовать словом приобретается 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. Важно, чтобы обучающиеся 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. 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.

Тема 1.5. Жанры. Стилль. Стилизация

Художественная форма произведения сценического искусства — спектакля — характеризуется двумя качественными признаками: стилем и жанром.

Жанры театрального искусства:

Водевиль — вид комедии положений с песнями-куплетами и танцами. Возник во Франции; с начала XIX в. получил общеевропейское распространение. Лучшим произведениям в этом жанре присущи задорное веселье, злободневное отображение действительности.

Драма — один из ведущих жанров драматургии, начиная с эпохи Просвещения, в котором изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой. В XX в. драма отличалась серьезным содержанием, отражала различные аспекты жизни человека и общества, исследовала человеческую психологию.

Комедия — вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. Как и трагедия, родилась в Древней Греции из обрядов, сопровождавших шествия в честь бога Диониса. Комедия, трезво исследуя человеческую природу, высмеивала пороки и заблуждения людей.

Мелодрама — пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией. Возникла в конце XVII в. во Франции, в России — в 20-е гг. XIX в.

Мим — комедийный жанр в античном народном театре, короткие импровизационные сценки сатирического и развлекательного характера.

Мистерия — жанр средневекового западноевропейского религиозного театра. Мистерии представлялись на площадях городов. Религиозные сцены в них чередовались с интермедиями.

Монодрама — драматическое произведение, исполняемое одним актёром.

Моралите — жанр западноевропейского театра XV—XVI вв., назидательная аллегорическая драма, персонажи которой олицетворяли различные добродетели и пороки.

Мюзикл — музыкально-сценическое произведение, главным образом комедийного характера, в котором используются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусств, жанр сформировался в США в конце XIX в.

Пародия — жанр в театре, на эстраде, сознательная имитация в сатирических, иронических и юмористических целях индивидуальной манеры, стиля, стереотипов речи и поведения.

Пастораль — опера, пантомима или балет, сюжет которых связан с идеализированным изображением пастушеской жизни.

Соти — комедийно-сатирический жанр французского театра XV—XVII вв., разновидность фарса.

Трагедия (в переводе с греческого — «песнь козлов») — вид драмы, проникнутый пафосом трагического. Основу трагедии составляют острые общественные конфликты, коренные проблемы бытия, столкновения личности с судьбой и обществом. Трагическая коллизия обычно разрешается гибелью героя.

Трагикомедия — драматическое произведение, обладающее признаками как комедии, так и трагедии. В основе её лежит ощущение относительности существующих критериев жизни; одно и то же явление драматург видит и в комическом, и в трагическом освещении. Наиболее характерна для XX в.

Фарс 1) вид средневекового западноевропейского народного театра, существовавший в XIV—XVI вв. Близок немецкому фастнахтшпилю, итальянской комедии дель арте и др.; 2) в театре XIX—XX вв. комедия-водевиль лёгкого содержания с чисто внешними комическими приемами.

Феерия — жанр театральных спектаклей, в которых для фантастических сцен применяются постановочные эффекты. Возник в Италии в XVII вв.

Флиаки — народные театральные представления в Древней Греции, особенно распространённые в III—IV вв. до н.э. в греческих колониях: короткие импровизационные шутки-сценки из повседневной жизни о весёлых похождениях богов и героев.

Тема 1.6. Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения

Осуществляется самостоятельное проведение обучающимися тренингов по всему курсу обучения, выполняются задания, этюды, физические действия в разных жанрах и стилях.

Тема 1.7. Исполнение задания в разных жанрах и стилях

Придумать этюд и исполнить его в разных жанрах: комедия и трагедия. Обсудить, что измениться в поведении исполнителей, нужно ли использовать определенный стиль, чтобы передать жанровое своеобразие.

Тема 2. Основы исполнительского мастерства

Тема 2.1. Законы построения драматургического произведения

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей. Традиционная схема построения сюжета. Экспозиция - представление героев. Завязка – столкновение. Развитие действия - набор сцен, развитие идеи. Кульминация - апогей конфликта. Развязка.

Тема 2.2. Этюды на сюжет сказки, инсценировки басен, сюжет небольшого рассказа

Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа. Инсценировка басни - переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение. Этюды на сюжет небольшого рассказа начинаются с анализа событийного ряда, где необходимо найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

Репертуар – сказки. «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Grimm: «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».

Репертуар – басни. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

Репертуар – рассказы. А. П. Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик», М. Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать», Н. Носов: «Фантазеры». В. Драгунский: «Денискины рассказы».

Тема 2.3. Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений

Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором.

Репертуар. А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка», А. П. Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики», А. Куприн «Храбрые беглецы», Е. И. Булгакова «Старый дом», И. А. Бунин «Митина любовь», Л. Чарская «Записки институтки», В. Короленко «Дети подземелья», М. Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В. Гюго «Гаврош», Г. Герлих «Девочка и мальчик», А. Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрэн: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А. Экзюпери «Маленький принц», Г. Щербакова «Вам и не снилось», В. Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».

Тема 2.4. Работа над отрывками из драматургических произведений

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам обучающихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. Обучающийся 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 характеристики, 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», А. Островский «Снегурочка», Г. Полонский «Доживем до понедельника».

Тема 2.5. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии, драмы.

Рассчитать силы и возможности обучающихся 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 обучающимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней характеристики, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Тема 2.6. 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.

Тема 2.7. Работа над ролью в учебном спектакле (творческом номере)

Это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя. Обучающийся должен иметь несколько разнохарактерных ролей в разных жанрах, уметь самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Тема 3. Разбор драматургического материала

Очень большая проблема – найти и подобрать качественный драматургический материал, доступный для данного возраста и по форме и по содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения. Производить жесткий отбор этого материала, смотреть, где хорошая литература, где плохая – задача преподавателя.

Тема 3.1. Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие

Дать доступное для восприятия обучающихся определение этих понятий, ссылаясь на К. С. Станиславского: сверхзадача – хотение, сквозное действие – стремление, контрдействие – факты и события мешающие, сбивающие это стремление.

Тема 3.2. Метод действенного анализа

Безусловно, затрагивая эту тему, от обучающихся 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 обучающимся 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.

Тема 3.3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью

Преподавателю необходимо подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах: басня, проза, стихотворение (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая индивидуальные особенности психофизики обучающихся. 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.

Тема 3.4. Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы

Обучающийся сам выбирает материал для разбора или по заданию преподавателя. Задача – определить сквозное действие и главное событие пьесы, его значение для линий поведения каждого персонажа. Выстроить событийный ряд, логику действий героев. Поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного материала, касающегося автора и его произведения.

Тема 3.5. Изучение вспомогательного материала в работе над ролью

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

Примерный репертуарный список пьес для отрывков:

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»

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

Г. Ибсен «Дикая утка»

О. Уайльд «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»

А. П. Чехов «Предложение»

М. Метерлинк «Синяя птица»

Дж. Барри «Питер Пэн»

Е. Шварц «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»

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»

Посещение театров, концертов, музеев, мастер-классов – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, которая может быть рассредоточена в течение учебного года.

Репетиции спектакля (творческого номера)

Контрольный урок – проводится в конце первого полугодия в форме открытого занятия с приглашением зрителя и в конце второго полугодия в форме показа спектакля или творческой работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Актерское мастерство» является приобретение обучающимися следующих знаний:

- основ техники безопасности при работе на сцене;
- профессиональной терминологии;
- основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- основных средств выразительности театрального искусства;
- выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- принципов построения этюда;

умений:

- корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- выполнять элементы актерского тренинга;
- вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;

навыков:

- публичных выступлений;
- участия в репетиционно-концертной работе;
- анализа собственного исполнительского опыта;
- владения средствами пластической выразительности;
- общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- сочинения этюдов на заданную тему;
- работы над ролью под руководством преподавателя;
- использования театрального реквизита;
- использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов.

VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Методологическую основу Программы составляют основные принципы системы К. С. Станиславского, а также теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е. Б. Вахтангова, М. А. Чехова, А. Я. Таирова, В. Э. Мейерхольда и др.).

Основной целью первого модуля Программы «Я - актер» является формирование художественно-творческих способностей посредством приобщения обучающихся к театральному искусству.

И в тренингах, и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

Основная задача первого этапа – увлечь обучающихся театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе.

На первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность «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 обучающегося удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя. Обучающиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней.

Одна из центральных тем этого года обучения – 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. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. В тренингах использовать импровизационный метод работы (импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д.).

Важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия обучающихся на сценической площадке. Все усилия преподавателя направлены на пробуждение в обучающихся их природной органики, развитие актёрских данных. Элементы психофизической техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяются, какие элементы актерского тренинга осваиваются обучающимися легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренинги.

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удержать активный темп работы и избежать переутомления обучающихся.

Основная тема второго года освоения Программы учебного предмета – 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 обучающихся. В конце этого года результат проделанной работы показывается на зачете в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого для постановки. Творческое взаимодействие преподавателя и обучающихся в процессе создания спектакля.

Задача тренингов и упражнений расширить творческий диапазон обучающихся, шлифовать и отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического существования, скоординировать мыслительные, словесные, физические действия и преобразовать их в единый процесс. Осуществляется работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым планом.

Цель этого года - закрепить полученные навыки, максимально развить творческую индивидуальность.

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 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 обучающемуся 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 обучающийся 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 в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями обучающихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

Очень аккуратно надо относиться к методу показа преподавателем того или иного задания. Некоторые обучающиеся 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 обучающихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному человеку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. преподаватель 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 обучающимся. Сущность беседы заключается в том, что преподаватель путем умело поставленных вопросов побуждает обучающихся 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 обучающихся 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 обучающиеся 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 преподавателю и обучающимся 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 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 обучающихся. 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 обучающиеся 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 обучающихся 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 преподавателя.

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность обучающегося.

Обязательным фактором в обучении является дисциплина. Необходимо воспитывать у обучающихся 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 преподавателя предлагать такие задания, которые включали бы обучающихся в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения обучающегося 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 обучающихся.

В методическую работу преподавателя также входит посещение с обучающимися 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 обучающимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, видеопросмотров драматургических произведений, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками в работе над ролью.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список учебно-методической литературы

Печатные издания

1. Венецианова М. А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
3. Дмитриевский В. Н. Основы социологии театра, история, теория, практика./ В.Н. Дмитриевский.- Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Планета музыки, 2015г.
4. Кипнис М. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс. / М. Кипнис.- Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Планета музыки, 2015 г.
5. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель.- Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Планета музыки, 2018 г.
6. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера/ М. О. Кнебель.- Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Планета музыки, 2017 г.
7. Шихматов Л. М. , Львова В. К. Сценические этюды: Учебное пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова. - Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Планета музыки, 2015 г.
8. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
9. Савина А. Театр. Актер. Режиссер: краткий словарь терминов и понятий /А. Савина - Санкт-Петербург-Москва-Краснодар: Планета музыки, 2015 г.
10. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства).

Электронные издания

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008 г.
3. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008 г.
4. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. 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).

6. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005 г.
7. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004 г.
8. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга).
9. Пави П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003г.
10. Полищук В. Актерский тренинг Михаила Чехова, сделавший звездами Мэрилин Монро, Джека Николсона, Харви Кейтеля, Брэда Питта, Аль Пачино, Роберта де Ниро и еще 165 обладателей премии «Оскар». – Москва.-2010 г.
11. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
12. 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).
13. 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.htm
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>
18. Словарь театральных терминов. - Режим доступа: http://teatr-lib.ru/Library/Dictionary/terms1/#_Тoc368053259