

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №4» Советского района г. Казани

Разработана и утверждена
на заседании школьного
методического совета
« 25 » августа 2017 г.
зав. методическим отделом
Л.К. Рахимова *Рахимова*

«Утверждаю»
директор МБУДО
«Детская школа искусств № 4»

М.Л. Рахматуллина

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
по предмету
«Основы актерского мастерства»

Возраст детей:

10-12 лет

Срок реализации программы: 5 лет

Составитель: Мударисов Р.М.,
преподаватель театральных дисциплин

Казань - 2017

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цели и задачи учебного предмета;
- Требования к уровню подготовки обучающихся;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- Календарно-тематический план, содержание тем и годовые требования по классам;

III. Формы и методы контроля, система оценок

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

IV. Информационно - методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
- Здоровье сберегающие технологии на занятиях «основы актерского мастерства».

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

I. Пояснительная записка

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

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации, Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года», образовательной программы и программы развития школы.

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства», художественной направленности, разработана на основе дополнительной образовательной общеразвивающей предпрофессиональной программы для театральных отделений детских школ искусств по учебному предмету «Основы актерского мастерства», составитель – Малахова Е.Л., (2015 г.).

Система дополнительного образования – неотъемлемая часть системы непрерывного образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей в сфере досуга и самореализации.

Настоящая дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа театрального отделения ДШИ № 4 по учебному предмету «Основы актерского мастерства» – направлена на освоение навыков, умений и знаний в области актерского мастерства.

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов театрального искусства в программе «Искусство театра», использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову и пластическим предметам; включает в работу и физический, эмоциональный и интеллектуальный аппарат ребенка.

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала, обучающегося.

На занятиях «Основы актерского мастерства», обучающиеся освобождаются от психофизических зажимов, развивают в себе навыки сценического внимания, сценического действия, коммуникабельности, работе в команде, работе с партнером на сцене, избавляются от страха публичных выступлений, многие другие навыки, умения и знания.

Актуальность настоящей программы – решаются задачи эстетического и духовного воспитания детей. Оказывая влияние на развитие психофизической и эмоциональной сферы ребенка, совершенствуя его духовно, занятия по учебному предмету «Основы актерского мастерства» способствуют раскрытию и развитию аналитического мышления, креативного, познавательного потенциала, дают импульс к самосовершенствованию, самореализации и самостоятельности в решении возникающих задач, работе над собой, и постоянному личностному росту.

Новизна настоящей программы заключается в более грамотном подборе учебного материала, который способствует большей результативности в детском творчестве. Направлена программа, на последовательное и постепенное освоение основ актерского мастерства у обучающихся, с учетом их возрастных особенностей, физических и эмоциональных данных при грамотном подходе к каждому из них. Программа учитывает лучшие традиции художественного образования, запросы и потребности детей и их родителей (законных представителей).

Срок реализации учебного предмета «Художественное слово» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от 10 до 12 лет, составляет 5 лет – 68 часов в год, 2 раза в неделю. По усмотрению преподавателя и образовательного учреждения занятия могут проводиться 1 раз в неделю по 2 академических часа. Продолжительность 1 академического часа – 45 минут.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета:

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 5 лет

Классы/количество часов	1-5 классы
	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	340
Количество часов на аудиторную нагрузку	340

Нормативный срок обучения – 5 лет

Класс	Количество часов в неделю
1	2
2	2
3	2
4	2
5	2

Форма проведения учебных аудиторных занятий:

Обучение проходит в форме групповых занятий (от 10 до 16 человек с 1 по 5 кл.).

Цель и задачи учебного предмета:**Цель:**

- Выявление одаренных детей в области театрального искусства в детском и подростковом возрасте и художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально - исполнительских знаний, умений и навыков

Задачи:

- Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского, сценического мастерства)
- Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности
- Познакомить учеников с театром как видом искусства
- Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству
- Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции
- Развивать личностные и творческие способности детей
- Снять психологические, эмоциональные и мышечные зажимы
- Научить в области актёрского мастерства:
 - владеть всеми видами сценического внимания
 - снимать индивидуальные зажимы различного рода
 - видеть, слышать, понимать
 - обладать образно-ассоциативным мышлением
 - ориентироваться и действовать в сценическом пространстве

- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий
 - выполнять сценическую задачу
 - органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах
 - оправдать заданную ситуацию, импровизировать
 - мыслить и действовать на сцене
 - взаимодействовать с партнером на сцене
 - владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве
- Дать основные теоретические понятия:
- о сценическом этюде и о его драматургическом построении
 - о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях
 - о событии и событийном ряде
 - о втором плане роли и внутреннем монологе
 - о сюжете и его структуре
 - о роли жанра и стиля в драматургии
 - об особенностях различных школ актерского мастерства:
- а) элементы системы К.С. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие
- б) М.А. Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль
- уметь пользоваться профессиональной лексикой
- Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой лаборатории:
- наблюдательность
 - творческую фантазию и воображение
 - внимание и память
 - ассоциативное и образное мышление
 - чувство ритма
 - логическое мышление
 - способность выстраивать событийный ряд
 - способность определения основной мысли, идеи произведения
 - способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли

- уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя

— Развивать в процессе постановочной работы:

партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;

- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время
- чувство ответственности
- организаторские способности
- умение преподнести и обосновать свою мысль
- художественный вкус
- коммуникабельность
- трудолюбие
- активность

Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы актерского мастерства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся
- умение выполнять элементы актерского тренинга
- навыков владения средствами пластической выразительности
- навыков участия в репетиционной работе
- навыков публичных выступлений
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов
- навыков тренировки психофизического аппарата
- знания основных средств выразительности театрального искусства

- знания театральной терминологии
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности
- знания принципов построения этюда
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий
- умения координироваться в сценическом пространстве
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере
- навыков по владению психофизическим состоянием
- умения проводить анализ произведений театрального искусства
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере
- умение работать над ролью под руководством преподавателя
- навыки по сочинению этюдов на заданную тему
- навыки репетиционно-концертной работы
- навыки по использованию театрального реквизита
- знания основ техники безопасности при работе на сцене
- навыки по анализу собственного исполнительского опыта

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру
- видеть, слышать, воспринимать
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений
- воображение и фантазия
- способность к взаимодействию
- логичность и последовательность действий и чувств
- чувство правды на сцене
- вера в предлагаемые обстоятельства
- ощущение перспективы действия и мысли
- чувство ритма
- выдержка, самоотдача и целеустремленность

- мышечная свобода и пластичность
- владение голосом, произношение
- чувство фразы

умение действовать словом

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета:

- кабинет, соответствующий СГН
- 2 стола, стулья
- аудио система, компьютер или ноутбук, оснащенный звуковыми колонками, проектор
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием
- форма, желательно однотонного черного цвета без каких-либо принтов, рисунка; удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы
- использование сети Интернет
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций
- кубы в количестве 10-18 штук, размером 50х50х50см, из них 2 куба размером 2 м х 50х50
- ширмы в количестве 2-4, размерами 2м х 90 см, с раскрытием до 180 градусов
- школьная библиотека

II. Содержание учебного предмета:

Предмет «Основы актерского мастерства» имеет следующие разделы:

- Актерские тренинги и упражнения
- Основы исполнительского мастерства. Этюды
- Разбор драматургического материала
- Основы исполнительского мастерства

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

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими предметами театрального направления («Художественное слово», «Беседы о театральном искусстве», «Сценическое движение», «Танец», «Ритмика» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися 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 ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателями.

Учебно-тематический план, содержание тем и годовые требования

1 класс (по 5-летней программе)

Таблица 3

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие.	Урок	2
2.	Мускульная свобода. Освобождение мышц	Урок	4
3.	Развитие сценического внимания	Урок	10
4.	Фантазия и воображение	Урок	10
5.	Сценическое действие	Урок	13
6.	Предлагаемые обстоятельства	Урок	16

7.	Темпо-ритм	Урок	11
8.	Итоговый показ	Открытый урок	2
	Итого		68

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» в 1 классе по 5-летней программе является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы самостоятельные посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней.

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

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий.

Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Занятия проводятся 1 раз в неделю группами. Продолжительность занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 68 часов аудиторного времени в год. Возможно разделение на 2 занятия в неделю по 1 академическому часу.

Тема 1. Введение

1.1. Беседа-знакомство.

Инструктаж по организации учебного процесса, технике безопасности и взаимоотношений в группе. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие театры России вы знаете? Какие театры Москвы,

Санкт-Петербурга, Казани вы знаете? Какие театры вы посещали? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть? И другие вопросы в области театрального искусства.

1.2. 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. Обзорение термина «Театр» и «искусство» с различных точек зрения истории, различные понимания этих терминов. Какие виды искусства входят в театр? Объяснить взаимосвязь театрального искусства с другими видами искусства.

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.

1.3. 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».

1.4. Театр - искусство коллективное.

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

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

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

Тема 2. Мускульная 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 учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

1. Работа с дыханием. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот
2. Психофизическая тренировка без фиксации внимания на дыхании
3. Психофизический тренинг с фиксацией внимания на дыхании
4. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица
5. Перекат напряжения из одной части тела в другую
6. Снятие телесных зажимов

Тема 3. Развитие сценического внимания

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

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

Тема 4. Фантазия и воображение

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

1. Импровизация под музыку
2. Имитация и сочинение различных необычных движений
3. Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)
4. Примеры упражнений:
 - а) «воображаемый телевизор»

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

б) стол в аудитории - это:

- королевский трон
- аквариум с экзотическими рыбками, костер
- куст цветущих роз

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

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

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

- червяк
- горячая печёная картошка, маленькая бусинка

д) «Скульптор и Глина»

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

Тема 5. Сценическое действие

5.1. 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.

5.2. 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). И другие комплексы упражнений.

5.3. 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 (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

5.4. 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 6. 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.

Тема 7. Темпо-ритм

7.1. Темп и ритм в сценическом действе

Темп-это скорость исполняемого действия.

Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

7.2. 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

7.3. 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).

7.4. 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.).

7.5. Заданный темпо-ритм в предлагаемых обстоятельствах.

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

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все

усилия педагога направлены на пробуждение в учениках их природной органики, развитие актёрских данных. Элементы психофизической техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга учащимися осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренинги.

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

Итогом творческой работы группы в 1 классе 5-летнего обучения являются:

- 1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.
- 2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера.

2 класс (по 5-летней программе)

Таблица 4

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
1.	Актерские тренинги и упражнения		
1.1.	Атмосфера	Урок	4
1.2.	Ощущение пространства	Урок	5
1.3.	Импровизация	Урок	5
1.4.	Мизансцена	Урок	5

1.5.	Внутренний монолог. Второй план	Урок	5
1.6.	Овладение словесным действием	Урок	6
2.	Основы исполнительского мастерства. Этюды		
2.1.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	Урок	6
2.2.	Оценка факта. Этюды на событие	Урок	6
2.3.	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	Урок	6
2.4.	Этюды - наблюдения	Урок	6
2.5.	Одиночные этюды на зону молчания	Урок	6
2.6.	Этюды на рождение слова	Урок	6
3.	Итоговый показ	Открытый урок	2
			Итого: 68

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.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут). Возможно объединение занятий – 1 раз в неделю, 90 минут.

1. Актерские тренинги и упражнения

Тема 1.1. Атмосфера

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

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

Тема 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».

Тема 1.3. Импровизация

Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления. Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию – воздействию словом.

Тема 1.4. Мизансцена

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

Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы. Овладеть логикой построения мизансцены. Запомнить основные правила сценического этикета никогда не вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

Тема 1.5. 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 учащихся выбирает из группы троих, кто будет его "умом", кто – "чувствами", кто – "телом". Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распределены роли между партнерами, и они стали "частями" участника, они должны поделиться с ним своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом.

Тема 1.6. Овладение словесным действием

Овладение словесным действием. 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. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия.

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

2. Основы исполнительского мастерства. Этюды

Тема 2.1. Действенная задача. Этюды на достижение цели

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

Тема 2.2. Оценка факта. Этюды на событие

Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение.

Событие – это некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние.

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

Темы 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.

Примерные задания и темы этюдов:

На достижение цели - «на уроке рисования» - нарисовать портрет этого мальчика, который сидит к тебе спиной.

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

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» ...

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

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

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

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

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

3 класс (по 5-летней программе)

Таблица 5

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
1.	Актерские тренинги и упражнения		
1.1.	Сценическое общение. Коллективная согласованность	Урок	4
1.2.	Взаимодействие с партнером. Контакт	Урок	5

1.3.	Импровизация с партнером на заданную музыку	Урок	5
1.4.	Импровизация с партнером на заданную тему	Урок	5
1.5.	Психологический жест в сценическом действе	Урок	5
1.6.	Конфликт. Приспособление. Тактика	Урок	6
2.	Основы исполнительского мастерства. Этюды		
2.1.	Парные этюды на зону молчания	Урок	6
2.2.	Парные этюды на рождение фразы	Урок	6
2.3.	Парные этюды на наблюдения за людьми и животными	Урок	6
2.4.	Этюды на картину	Урок	6
2.5.	Этюды на музыкальное произведение	Урок	6

2.6.	Этюды на мораль	Урок	6
3.	Итоговый показ	Открытый урок	2
			Итого: 68

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все виды сценического воздействия.

Вводятся новые понятия - психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса.

В тренингах продолжать использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д.

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.

Примерные задания и темы этюдов 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.

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

событийные.

Парные этюды на наблюдения – общение от лица наблюдаемого объекта, можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр, и т.д.).

Этюды на картины - подбирать материал с действенной ситуацией, понятной детям. Например, 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. Например, С. Рахманинов «Этюды-картины» op.39, М. Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская музыка», Р. Шуман «Детские сцены» op.15, «Альбом для юношества» op.68.

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».

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

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

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

4 класс (по 5-летней программе)

Таблица 6

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
1.	Актерские тренинги и упражнения		
1.1.	Сценический образ	Урок	4
1.2.	Характер и характерность	Урок	5

1.3.	Пластическая выразительность	Урок	5
1.4.	Создание сказочно-фантастического образа	Урок	5
2.	Основы исполнительского мастерства. Этюды		
2.1.	Законы построения драматургического произведения	Урок	5
2.2.	Этюды на сюжет сказки	Урок	6
2.3.	Этюды инсценировки басен	Урок	6
2.4.	Этюды на сюжет небольшого рассказа	Урок	6
2.5.	Инсценировки небольших фрагментов из классических литературных произведений	Урок	6
2.6.	Работа над отрывками и мини-пьесами из драматургических произведений	Урок	6
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле	Урок	12

3.	Итоговый показ	Открытый урок	2
			Итого: 68

Основная тема этого года – работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной возрастной категории и постепенно его усложнять.

Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения, учащихся по всем дисциплинам программы «Искусство театра». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут) или 1 раз в неделю продолжительность занятия 2 академических часа (90 минут).

Темы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. В импровизациях учащиеся должны использовать навыки и умения не только основ актерского мастерства, но и полученные ими на смежных дисциплинах «Сценического движения», «Танца», «Художественного слова», «Беседы о театральном искусстве» и т.д. Использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. У каждого ученика к четвертому году обучения проявляются так называемые свои сильные и слабые стороны. Кто-то лучше поет, кто-то танцует, кто-то говорит. Задача подтянуть слабые стороны, привести их к достойному качеству и максимально использовать сильные. Предлагать разные решения создания

сказочных и фантастических персонажей (пластические, психологические, хореографические, музыкальные и т.д.). Примеры упражнений:

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.

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

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

Примерный репертуар. «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель», Шарль Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А. Толстой: «Приключение Буратино».

Тема 2.3. Этюды инсценировки басен

Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Примерный репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

Тема 2.4. Этюды на сюжет небольшого рассказа.

Проанализировать событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

Примерный репертуар. 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 2.5. Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.

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

Примерный 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».

Тема 2.6. Работа над отрывками и мини-пьесами 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. Например, Е. Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А. Островский «Снегурочка», Г. Полонский «Доживем до понедельника».

Тема 2.7. Работа над ролью в учебном спектакле.

Выбор спектакля и его жанра на усмотрение педагога.

Итогом творческой работы группы на четвертом году обучения является публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес, учебного спектакля. В конце этого года проводится экзамен.

1 полугодие – этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет небольшого рассказа, инсценировка фрагмента из классических произведений.

2 полугодие - показ учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений.

5 класс (по 5-летней программе)

Таблица 7

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Аудиторные занятия
1.	Актерские тренинги и упражнения		
1.1.	Словесное действие. Подтекст. Второй план	Урок	4
1.2.	Жанры. Стилъ. Стилизация	Урок	5
2.	Разбор драматургического материала		
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	Урок	5
2.2.	Метод действенного анализа	Урок	6
3.	Основы исполнительского мастерства		
3.1.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии	Урок	8
3.2.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы	Урок	8
3.3.	Работа над ролью отрывке стихотворной драматургии	Урок	8

3.4.	Работа над отрывками и мини-пьесами из драматургических произведений	Урок	8
3.5.	Работа над ролью в учебном спектакле	Урок	12
3.6.	Подбор и изучение вспомогательных материалов в работе над ролью	Урок	2
4.	Итоговый показ	Открытый урок	2
			Итого: 68

В 5 классе предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого для постановки (водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок и т.д.). Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера. Изучение содержания постановочного материала в его мировоззренческих, исторических, национальных и иных аспектах. Действенный анализ сцен и проработка роли с каждым учащимся. Поиск современной, качественной драматургии, ориентированной на детский и юношеский возраст. Творческое взаимодействие педагога и учащихся в процессе создания спектакля.

Задача тренингов и упражнений расширить творческий диапазон учащихся, пробы должны осуществляться во всех жанрах и стилях. Продолжается работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым планом. В тренинги можно включить этюдный метод работы над спектаклем или отрывками, чтобы «размять» постановочный материал. Шлифовать и отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического существования. Скоординировать мыслительные, словесные, физические действия и

преобразовать их в единый процесс.

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.

Метод действенного анализа. Безусловно, затрагивая эту тему, от учащихся не требуется серьезного режиссерского разбора. Главное, привить детям серьезное, профессиональное отношение к работе с текстом. Необходимо не только подробно, тщательно изучить пьесу, надо еще изучить исторический, изобразительный, этнографический материал, привлечь специальную литературу, касающуюся автора и его произведения. На данном этапе помочь учащимся ощутить композицию материала, научить подчинять второстепенное главному, определять сверхзадачу, сквозное действие и контрдействие, исходное, основное и главное событие для создания линии жизни действующего лица, определение социальных и других причин и предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику поступков героя.

Очень большая проблема - найти и подобрать качественный драматургический материал, доступный для детей и по форме, и по содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения. В наше время появляется много молодых драматургов, пишущих для детей, среди них есть и одаренные авторы. Производить жесткий отбор этого материала, смотреть, где хорошая литература, где плохая – задача педагога.

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии, фарса.

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы – рассчитать силы и возможности, учащихся для воплощения того или иного материала.

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней характеристики, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Работа над ролью в учебном спектакле – это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск

сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью - поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного материала, касающегося автора и его произведения.

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии (комедия, трагедия). Поэзия — искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмичной 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.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков и учебных спектаклей (может расширяться либо видоизменяться):

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

Итогом творческой работы группы на пятом году 5 - летнего обучения является публичный показ отрывков из пьес и учебных спектаклей без ограничений в количестве и

на протяжении всего учебного года. В конце этого года проводится экзамен.

1 полугодие – отрывки из драматургических произведений.

2 полугодие экзамен – учебные спектакли.

III. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание:

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

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»:

1. текущая
2. промежуточная

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

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются:

1. Экзамен
2. Зачет
3. Контрольный урок

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных четвертей в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского мастерства». Зачеты проводятся в конце учебных полугодий и могут быть дифференцированными. Экзамены и зачеты проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

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

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;

- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

График проведения промежуточной аттестации

Таблица 8

Срок обучения 5 лет

Полугодия	Форма аттестации
2, 4, 6,	Дифференцированные зачеты
8, 10 (конец 4 и 5 класса)	экзамен
1,3,5,7,9	зачет

Экзамен в 5 классе проводится в период экзаменационной аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее, чем за две недели до начала проведения экзаменационной аттестации.

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы актерского мастерства»:

Таблица 9

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 (отлично)	Стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой.

4 (хорошо)	Чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере.
3 (удовлетворительно)	Ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке.
2 (неудовлетворительно)	Случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы, что несомненно также негативно сказывается в работе на сценической площадке.
Зачет (без отметки)	Промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

Традиционно существующая пятибалльная система оценок качества полученных знаний, является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности эта система может корректироваться дополнительными к баллам «+» и «-», несущими и немалый эмоциональный заряд, позволяя преподавателю реже ставить «тройки», избегать «двоек».

IV. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса:

Методические рекомендации педагогическим работникам:

Методы обучения:

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение)
- наглядный (наблюдение, демонстрация)

- этюдный

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актерского мастерства» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

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 непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового

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

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что...» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...».

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - «...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский.

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

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;

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

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

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

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

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

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

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

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся:

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплении профессиональных навыков.

Здоровье-сберегающие технологии на занятиях художественного слова:

Занятия с использованием упражнений из предметной области сценического движения в рамках занятий по предмету «Основы актерского мастерства» оказывают положительное влияние на организм детей: профилактика заболеваний сердечно - сосудистой системы; улучшение осанки, силы, гибкости, выносливости; приобретение жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; улучшение телосложения; выработка привычки заниматься физическими упражнениями; развитие двигательной памяти. Данные занятия способствуют развитию у детей эмоциональности и пластической образности, совершенствованию актерского мастерства, сценической речи, физической и сценической памяти, чувства ритма, культуры движений, умению творчески воплощать «музыкально-двигательный образ». Здесь сливаются воедино физические и зрительные впечатления, естественными и выразительными движениями передаётся эмоциональное состояние человека через пластику образа.

Перечисленные составляющие в совокупности дают психотерапевтический эффект:

- снятие психологического и физического зажима
- снятие умственной перегрузки
- снижение нервно - психического напряжения
- восстановление положительного энергетического тонуса способствует формированию навыков здорового образа жизни и способствует физическому развитию и укреплению здоровья.

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы:

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Мск.: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Владимиров С. В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – СПб.: Изд- во СПб ГАТИ, 2007
3. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Мск.: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
4. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – СПб.: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
5. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М. В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
6. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
7. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. — Мск.: РАТИ – ГИТИС, 2008
8. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А.

- Зверева Д. Г. Ливнев. – Мск.: РАТИ–ГИТИС, 2008
9. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Мск.: ЗАО "БММ"
 10. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Мск.: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
 11. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Мск.: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
 12. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Мск.: ГИТИС, 2005
 13. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Мск.: РАТИ–ГИТИС, 2009
 14. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
 15. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
 16. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Мск.: АРТ, 2008
 17. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра
 18. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>
 19. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр.; под ред. Л. Баженовой. — Мск.: ГИТИС, 2003
 20. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Мск.: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
 21. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Мск.: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
 22. Русская театральная школа. – Мск.: Панинтер, 2004. – (Русские школы)
 23. Русский драматический театр: энциклопедия. – Мск.: Большая Российская энциклопедия, 2001
 24. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Мск.: Интерос, 2006
 25. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Мск.: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)

26. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Мск.: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
27. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Мск.: РАТИ–ГИТИС, 2008
28. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Мск.: РАТИ – ГИТИС, 2008
29. Сорокин В. Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
30. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Мск.: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
31. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Мск.: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
32. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Мск.: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
33. Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
34. Станиславский, К. С. Работа актера над собой.
35. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой.
36. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра.
37. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
38. Теоретические основы создания актерского образа. – Мск.: ГИТИС, 2002
39. Хмельницкий. Ю. О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
40. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – СПб.: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
41. Чехов. М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Мск.: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprof.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>