

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «СОЗВЕЗДИЕ»
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Принято на педагогическом совете
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» НМР РТ
(протокол №1 от «31» августа 2022 г.)

Введено в действие приказом директора
МБУ ДО «ДШИ «Созвездие» НМР РТ
(приказ № 153 от «31» августа 2022 г.)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**Рабочая программа по учебному предмету
«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»**

Нижнекамск, 2022

Разработчик

Хмырова Э.Б.

преподаватель театрального
искусства МБУ ДО
«ДШИ «Созвездие» НМР РТ

Рецензент

Щербакова М.А.

Преподаватель высшей
квалификационной
категории МБУ ДО
«ДШИ Созвездие» НМР РТ

Рецензия

На дополнительную общеразвивающую программу в области театрального искусства по учебному предмету

«Основы актерского мастерства»

Срок обучения – 3 года

Программа по предмету «Основы актерского мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации, а так же с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в детских школах искусств.

Данная программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, общие задачи обучения для каждого класса, учебно – тематический план, содержание учебного предмета, планируемые результаты, требования к уровню подготовки выпускников, методические рекомендации, перечень рекомендуемой литературы соответствует возрастным особенностям детей.

В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении позволяет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Цель автора: содействие формированию гармоничной эстетически развитой личности, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.

Программа имеет методический материал, который может быть использован, как начинающим педагогом, так и профессиональным, имеющим многолетний опыт работы.

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства», может быть рекомендована для использования в образовательном процессе детской школы искусств.

Рецензент:

преподаватель высшей квалификационной категории
МБУ ДО ДШИ «Созвездие» НМР РТ
Щербакова Марина Адольфовна

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.

1. Общие положения
2. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
3. Срок реализации учебного предмета
4. Объем учебного времени и форма проведения занятий, предусмотренные на реализацию учебного предмета
5. Цель и задачи учебного предмета
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
7. Методы обучения

II. Содержание учебного предмета

Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации преподавателям
2. Словарь терминов

V. Списки рекомендуемой методической литературы

Пояснительная записка

Общие положения

Театр – искусство синтетическое. Он воздействует на ребенка целым комплексом художественных средств. Здесь применяются и художественное слово, и наглядный образ, и живописно-декоративное оформление, и музыкальное сопровождение, а также пластика тела.

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Данная программа предполагает ввести ребят в волшебную страну сценического творчества с ее мудрыми уроками, увлекательными эмоциональными открытиями, с богатством фантастических находок, с полетом воображения, вдруг обретающего реальность истинной жизни.

Актуальность данной программы заключается в том, что обучение по ней предполагает помочь ребенку научиться жить в коллективе, сопереживать, а также чувствовать и видеть красоту, воспринимать ее как необходимость. Ему откроется волшебный мир театра – мир чувств, переживаний, перевоплощений. На занятиях ребенок проигрывает множество ролей, что заставляет его сопереживать персонажам. В дальнейшем идет формирование чувства сопричастности ко всему происходящему на Земле, что помогает ребенку понять окружающую его жизнь и, быть может, разрешить противоречия между его внутренним миром и действительностью.

Обучение по данной программе проходит исключительно в игровой форме и направленно на развитие творческого потенциала ребенка.

Срок реализации учебного предмета

На изучение предмета «Основы актерского мастерства» отводится 3 года и рассчитано на детей 9-13 лет: второй, третий и четвертый класс по 2 часа в неделю. Наличие специальной подготовки не обязательно. В ДШИ принимаются как мальчики, так и девочки. Учитывая психологические особенности детей этого возраста, занятия целесообразно проводить с группой детей 6-12 человек два раза в неделю.

Объем учебного времени и форма проведения занятий, предусмотренные на реализацию учебного предмета

Образовательная программа «Основы актерского мастерства» предусматривает использование разных форм учебной работы: индивидуальные занятия (работа над ролью, над этюдами, сцен. речью); групповые (беседы, речевая и двигательная разминка, работа с текстом); малые группы (творческие задания).

Цель программы:

Гармоничное развитие личности, эстетическое и нравственное воспитание, приобщение к красоте, обогащение эмоционального, духовного мира подрастающего поколения.

Задачи обучения:

Обучающие:

- научить детей слушать, воспринимать, звукоподражать, отвечать на вопросы,
- пересказывать, сочинять, действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- сформировать на эмоциональном уровне представления о театре, как о виде искусства;
- помочь в овладении средствами образной выразительности (интонация, выразительность и естественность речи и позы, жест, мимика, пантомима).
- научить создавать выразительные сценические образы в области музыкально-хореографического искусства;
- научить органическому сочетанию сценического действия со специфически сложными и условными по своей природе выразительными средствами хореографического искусства;

Развивающие:

- помочь формированию гармоничных взаимоотношений;
- развить в ребенке стремление к чистоте чувств, сопереживанию, стимулировать интерес к этической стороне жизни.

Воспитательные:

- сформировать нравственное отношение к окружающему миру, чувство сопричастности к его явлениям;
- воспитать самовыражение через движение и слово, освоение языка и правильной речи;
- выработать чувство ответственности и уверенности в своих силах.

По окончании 1 года обучения ребята должны знать и уметь следующее:

Знать:

театральную терминологию;
краткие сведения о театральном искусстве;
основы сценической культуры;
этапы подготовки концерта.

Уметь:

находить места мышечных зажимов;
действовать в предлагаемых обстоятельствах;
выполнять упражнения для дыхания;
исполнять этюды различной степени сложности.

По окончании 2 года обучения ребята должны знать и уметь следующее:

Знать:

выразительные средства хореографического искусства;
законы сценического пространства;

Уметь:

владеть необходимыми элементами внутренней техники актера;
импровизировать;
использовать пластику тела в сочетании с предлагаемым музыкальным материалом.
использовать сценическое пространство при построении мизансцен;

Подведение итогов обучения может проходить в форме:

устного и письменного опроса, тестов, конкурсов и т. д. (теоретический материал);

творческих отчетов, концертной деятельности (практический материал).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

2 класс

Знакомство учащихся с основами актерского мастерства. Упражнения, тренинги, этюды.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение Театр как вид искусства. Выразительные средства театрального искусства. Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра.	6 2 2 2
2	Бессловесное действие Действие как основа сценического искусства. Преодоление мышечных зажимов. Упражнения на освобождение мышц. Сценическое внимание и память. Слуховое и зрительное внимание. Память на ощущения. Упражнения на внимание и память. Распределение в пространстве. Группировки и мизансцены. Темпо - ритм. Общение. Взаимодействие с партнером. Упражнения на общение, внимание, память. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене. Органичность поведения. Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и	38 2 4 4 2 4 2 2

	предлагаемых обстоятельств. Действие в предлагаемых обстоятельствах.	
	Воображение и вымысел. Действие с воображаемыми предметами.	6
	Событие. Оценка факта.	2
	Сценический этюд и его построение. Этюды на событие и оценку факта.	4
	Этюды на общение, воображение, память физических действий. Этюды на бессловесное действие. Парные и групповые этюды.	4
3	Итоговый показ или открытый урок на тему «Сценическая композиция по упражнениям и этюдам на событие, общение, внимание и память» («Я в предлагаемых обстоятельствах»).	2
3	Словесное действие	26
	Дыхательная и артикуляционная гимнастика. Упражнения на гласные и согласные. Скороговорки. Речевой тренинг.	4
	Словесное действие. Скороговорки в действии. Диалог.	4
	Этюды на словесное действие. Характер персонажа в общении.	4
	Элементы пластического тренинга. Координация действия и слова.	2
	Образность и характерность в пластике. Этюды на характер и характерность.	6
	Этюды на сказочный сюжет.	4
4	Итоговый показ на тему «Сценическая композиция по этюдам на сказочный сюжет» или инсценировка небольшой сказки.	2
	ИТОГО:	70

3**класс**

Дальнейшее изучение основ актерского мастерства, приобретение навыков и умений работы над ролью в отрывках из драматургических произведений.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение Актер и роли. Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.	4 2 2
2	Работа над ролью в отрывке Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт. Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог.	66 8 8
3	Замысел отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка.	12
4	Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.	16
5	Комплексный актерский тренинг.	14
6	Полугодовой и итоговый показы: сценический показ отрывков из драматургических произведений различных жанров и стилей.	8
	ИТОГО:	70

4 класс

Углубленное изучение основ актерской техники, совершенствование приобретенных навыков и умений, постановка и показ спектаклей.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение Образ и целостность спектакля. Режиссерский замысел.	4 2 2

2	Работа над ролью в учебном спектакле	46
	Действенный анализ пьесы. Событийный ряд.	4
	Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.	10
3	Работа над текстом и сценической речью.	2
	Мизансцены в спектакле.	6
	Грим.	4
4	Декорации, костюмы, реквизит.	6
	Музыкальное и звуковое оформление спектакля.	2
	Репетиции по подготовке спектакля.	12
5	Работа над ролью перед публикой Контакт со зрителем и «обратная связь». Навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в спектакле.	20
		8
		4
6	Навыки релаксации и аутотренинга до и после публичных выступлений.	2
7	Полугодовой и итоговый показы: показ учебных спектаклей перед зрителем.	6
	ИТОГО:	70

Тема 1. Введение

1. Беседа-знакомство.

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

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.

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.

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».

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

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 2.1.

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

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

1. Работа с дыханием.

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

- 2.Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.
- 3.Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.
- 4.Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.
- 5.Перекат напряжения из одной части тела в другую.

6.Снятие телесных зажимов. .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.).

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 в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, движут и развиваются процесс:

- обстоятельства места – где происходит действие,
- обстоятельства времени – когда происходит действие,
- личные обстоятельства – кто действует,

- ситуативные обстоятельства – чем живет человек в данный момент
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. .

Темпо-ритм

Темп-это скорость исполняемого действия.

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

Градация темпо-ритмов и переключение

Требования к уровню подготовки обучающихся

Полученные в процессе обучения навыки реализуются учащимися в конкретной творческой работе, которая показывается на зачете или контрольном уроке в конце каждого года обучения.

Обучающиеся, освоившие программу должны обладать следующими

знаниями, умениями и навыками

- правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу;
- выполнять организаторскую функцию на порученном отрезке репетиции;
- наблюдать окружающий мир, уметь анализировать его закономерности и использовать результаты этого анализа в создании сценического действия;
- уметь делать разбор прозаического и поэтического текста;
- проходить весь путь от замысла роли до его воплощения на сцене;
- владеть своим телом в достаточной степени для воплощения пластического образа;

- правильно оценивать произведения культуры и искусства;
- уметь преодолевать мышечные и психологические зажимы при выходе на публику;
- обладать навыком творческой работы, как самостоятельно, так и в коллективе;
- приобрести высокий уровень культуры поведения и общения со сверстниками, младшими товарищами и взрослыми.

Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Необходимым условием обучения сценическому движению является последовательное, детальное освоение обучающимися всех этапов учебной работы.

В конце каждого учебного года после предварительной консультации проводится контрольный урок или зачет с дифференцированной оценкой. Контрольные уроки и зачеты проводятся в форме открытых показов в счет аудиторного времени, предусмотренного на сценическое движение.

Критерии оценок

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 5 (отлично). 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

5 (отлично) – качественное, осмыщенное исполнение упражнений и освоение сценических навыков.

4 (хорошо) – грамотное исполнение с небольшими недочетами.

3 (удовлетворительно) – исполнение с большим количеством недостатков, слабая физическая подготовка.

2 (неудовлетворительно) – непонимание материала и отсутствие психофизического развития.

Контрольные требования на разных этапах обучения

Формы контроля при нормативном сроке обучения 3 года

контрольные уроки в конце 3 класса зачет в конце 2 класса

На контрольные уроки педагог обязательно выносит тренинги.

Оценивается точность и понимание выполняемых упражнений. На контрольные уроки могут быть вынесены комбинации из освоенных навыков.

Очень важно, чтобы контрольные уроки были выстроены преподавателем.

На зачеты выносят также разделы различных тренингов, освоенные навыки и умения в форме комбинаций или композиций.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения).

Основные формы проведения занятий:

- игра;
- диалог;
- различные виды тренингов
- слушание;
- созерцание;
- импровизация.

Занятия строятся на использовании театральной педагогики, технологии актёрского мастерства, адаптированной для детей, с использованием игровых элементов. Для того, чтобы интерес к занятиям не ослабевал, учащиеся принимают участие в театральных постановках, спектаклях, мюзиклах. Это служит мотивацией и даёт перспективу показа приобретённых навыков перед зрителями.

В течение учебного года ставится минимум два спектакля. В процессе подготовки каждый пробует себя в разных ролях, играет то, что ему хочется. На занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помочь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве.

Большую роль в формировании творческих способностей учащихся

отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей.

Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят, развить пластические качества психики и отзывчивости нервной системы на любой условный раздражитель.

Занятия лучше всего проводить в просторном, театральном зале, где было бы достаточно места, необходимого для подвижных игр.

Программой предусмотрено обязательное выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а также уровень творческой активности.

Материально-техническое обеспечение

Для организации и осуществления воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками театра-студии необходим ряд компонентов, обеспечивающих его эффективность:

- наличие учебных и служебных помещений (зала для проведения репетиционных занятий, сцены, гардероба, санитарных комнат);
- стулья;
- маты;
- кубы различных форм;
- реквизиты, костюмы;
- ширмы (стационарные, передвижные);
- магнитофон, акустические колонки;
- видеофонд записей постановок тетра-студии.

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрачников С.Г. Теория и практика сценической школы. - М., 2006.
2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004.
3. Бондарева В. Записки помрежа. - М.: Искусство, 1985.
4. Брянцев А.А. Воспоминания/ Статьи. - М., 1979.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М., 2001.
6. Гиппнус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. - Л.-М.: Искусство, 2002.
7. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. - М.: Просвещение, 1978.
8. Когтев Г. В. Грим и сценический образ. - М.: Советская Россия, 2006.
9. Корогодский З.Я. Начало, СПб, 2005.

10. Косарецкий С. Г. П.П.М.С. – центры России: современное положения и тенденции. // Школа здоровья. – 2007. - № 3. - с. 52-57.
11. Курбатов М. Несколько слов о психотехнике актера. М., 2004.
12. Логинова В. Заметки художника-гримера. - М.: Искусство, 1994.
13. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. - М., 2002.
14. Поламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. - М.: Просвещение, 2006.
15. Станиславский К. С. Собрание сочинений (I – II том). - М.: Искусство, 1988.
16. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1989, с. 151.
17. Смирнов Н. В. Философия и образование. Проблемы философской культуры педагога. - М.: Социум, 2000.
18. Суркова М. Ю. Игровой артикуляционно-дикционный тренинг. Методическая разработка.- С.: СГАКИ, 2009.
19. Товстоногов Т.А. Зеркало сцены. - Т.1-2.-Л., 1980.
20. Щуркова Н. Е. Воспитание: Новый взгляд с позиции культуры. - М.: Педагогический поиск, 2005.
21. Чистякова М.И. Психогимнастика.-М: Просвещение, 2004.
22. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. - М., 2000.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ:

1. Васильева Т. И. Упражнения по дикции (согласные звуки). Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». - М.: ГИТИС, 2004.
2. Генералова И.А. Мастерская чувств. – М., 2006.
3. Рубина Ю. Театральная самодеятельность школьников.- М.: Просвещение, 1994.
4. Шильгави В.П. Начнем с игры. - М.: Просвещение, 1994.