МКУДО БДШИ

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования

«Бисертская детская школа искусств»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ

«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Автор программы:

Ивинихина А.М

Возраст обучающихся: 7-9 лет

Срок реализации программы: 3 года

Бисерть

2019

Структура программы

1. 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;
* Цель и задачи учебного предмета;
* Обоснование структуры программы учебного предмета;
* Методы обучения;
* Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.
  1. Содержание учебного предмета
* Учебно-тематический план.

1. Требования к уровню подготовки учащихся
2. Формы и методы контроля, система оценок

* Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
* Критерии оценок;

I. Пояснительная записка 1.1 Характеристика учебного предмета художественно- творческой подготовки, его место и роль в образовательном процессе

Программа по предмету художественно-творческой подготовки «Актёрское мастерство» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01- 39/06-ГИ.

Учебный предмет «Актёрское мастерство» является основным в комплексе предметной области «Художественно-творческой подготовки», использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения, включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка.

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

1.2 Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся Срок освоения программы по предмету «Актёрское мастерство» в области театрального искусства для детей, поступивших в МКУДО БДШИ в возрасте от 7 до 9 лет. Освоение программы по предмету «Актёрское мастерство» рассчитано на 3 года, с режимом занятий - 2 часа в неделю. Продолжительность занятия 40 минут, что составляет 68 часов аудиторного времени и 17 часов отводится на самостоятельную работу.

1.3 Сведения о затратах учебного времени

Содержание	1 год	2 год	3 год	Всего
	обучения	обучения	обучения	часов
Общее количество часов	68	68	68	204
на аудиторные занятия				
Общее количество часов	17	17	17	85
Максимальная учебная	51	51	51	255
нагрузка (в часах)				

1. Форма проведения учебных аудиторных занятий:

мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе).

1. Цели и задачи учебного предмета

Цель: развитие актерских способностей детей, обучающихся театральному искусству посредством актерского и речевого тренинга.

Задачи:

* 1. Изучение основ сценического поведения.
  2. Развитие артистических способностей
  3. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
  4. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
  5. Развивать личностные и творческие способности детей.
  6. Снять психологические и мышечные зажимы.
  7. Научить в области актерского мастерства:
* владеть всеми видами сценического внимания;
* снимать индивидуальные зажимы;
* видеть, слышать, понимать;
* обладать ассоциативным и образным мышлением;
* ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
* отрабатывать правдивость и точность простейших физических

действий;

* выполнять сценическую задачу;
* органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;

оправдать заданную ситуацию, импровизировать;

* мыслить и действовать на сцене;
* взаимодействовать с партнером на сцене;
* владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.
  1. Дать основные теоретические понятия:
* о сценическом этюде и о его драматургическом построении; о создании сценария этюда и форме его написания;
* о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
* о событии и событийном ряде;
* о втором плане роли и внутреннем монологе;
* о сюжете и его структуре;

о роли жанра и стиля в драматургии;

* об особенностях различных школ актерского мастерства.

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

б) 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.

1. 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 идеи и ощущения до зрителя. 10. Развивать в процессе постановочной работы:
* партнерские отношения в группе, учить общении. 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.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Актёрское мастерство»

Программа содержит следующие разделы:

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

распределение учебного материала по годам обучения; описание дидактических единиц учебного предмета;

требования к уровню подготовки обучающихся; формы и методы контроля, системы оценки; методическое обеспечение учебного процесса.

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

1. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения: словесный (рассказ, беседа, объяснение); наглядный (наблюдение, демонстрация); практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

1. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Дидактические материалы:

* наглядные и учебно-методические пособия;
* методические рекомендации. Материально-технические:
* кабинет;
* стол, стулья;
* магнитофон, ЭУО проигрывателем;
* сцена со специализированным звуковым оборудованием.
* удобная, нескользящая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;
* материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;

II. Содержание учебного предмета

Учебный предмет «Актёрское мастерство» связан с другими предметами театрального направления («Сценическая речь», «Беседы о театре», «Театральная игра» 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 у учащихся 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 педагогом.

Учебно-тематический план

1.5.	Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.	Занятие	2		2
II. Актерские тренинги и упражнения			22	18	4
2.1.	Мускульная свобода. Освобождение мышц	Занятие	10	8	2
2.2.	Развитие актерской фантазии и воображения	Занятие	12	10	2
III. Техника актерской игры, основы			30	24	6
исполнительского мастерства					
3.1.	Сценическое действие	Занятие	10	8	2
3.2.	Предлагаемые обстоятельства	Занятие	10	8	2
3.3.	Темпо-ритм	Занятие	10	8	2
IV.	Просмотр спектаклей,	Мастер-	6	4	2
Концертов.		классы			
ИТОГО:			68	46	22

1 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
I. Вводные занятия			10	-	10
1.1.	Беседа-знакомство	Беседа	2	-	2
1.2.	Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств	Занятие	2		2
1.3.	Искусство актерской игры - главное, определяющее для театра	Занятие	2		2
1.4.	Театр - искусство коллективное	Занятие	2	-	2

2 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
		Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
I. Актерские тренинги и упражнения			26	14	12
1.1.	Атмосфера	Урок	4	2	2
1.2.	Ощущение пространства	Урок	4	2	2
1.3.	Импровизация	Урок	4	2	2
1.4.	Мизансцена	Урок	4	2	2
1.5.	Внутренний монолог. Второй план	Урок	4	2	2
1.6.	Овладение словесным действием	Урок	6	4	2

II. Основы исполнительского мастерства. Этюды			36	26	10
2.1.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	Урок	8	6	2
2.2.	Оценка факта. Этюды на событие	Урок	8	6	2
2.3.	Этюды на столкновение конкретных атмосфер	Урок	8	6	2
2.4.	Одиночные этюды на зону молчания	Урок	6	4	2
2.5.	Этюды на рождение слова	Урок	6	4	2
III.	Просмотр спектаклей,	Мастер-	6	6	-
концертов		классы			
ИТОГО:			68	46	22

3 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
I. Актерские тренинги и упражнения			24	22	2

1.1.	Упражнения на освобождение мышц	Урок	4	4	-
1.2.	Игры и упражнения на развитие внимания, органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.	Урок	4	4	
1.3.	Упражнения на коллективную согласованность.	Урок	4	4	
1.4.	Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга	Урок	12	10	2
II. Основы исполнительского мастерства.			36	38	6
Этюды					
2.1.	Этюды на снятие психических и физических зажимов	Урок	4	4	
2.2.	Этюды на развитие навыков взаимодействия и взаимозависимости партнеров	Урок	8	6	2
2.3.	Этюды на улучшение навыков публичных выступлений	Урок	12	10	2
2.4.	Этюды на импровизацию. Инсценировки	Урок	12	10	2
III.	Просмотр спектаклей,	Мастер-	8	8	-
концертов		классы			
ИТОГО:			68	60	8

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения программы учебного предмета «Актёрское мастерство» 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 пластическую и музыкальную характеристику персонажей;
* умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
* умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
* умение выполнять элементы актерского тренинга;
* навыков владения средствами пластической выразительности;
* 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 психофизиологического аппарата;
* знания основных средств выразительности театрального искусства;
* знания театральной терминологии;
* знания выразительных средств, специфического 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 преподавания;

* навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
* навыки репетиционно - концертной работы;
* навыки по использованию театрального реквизита;
* знания основ техники безопасности при работе на сцене;
* навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся относятся:

* держать внимание к объекту, к партнеру;
* видеть, слышать, воспринимать;
* память на ощущения и создание на ее основе образных видений; воображение и фантазия;
* способность к взаимодействию;
* логичность и последовательность действий и чувств; чувство правды на сцене;

вера в предлагаемые обстоятельства;

* ощущение перспективы действия и мысли;
* чувство ритма;

выдержка, самоотдача и целеустремленность;

* мышечная свобода и пластичность;
* владение голосом, произношение;

чувство фразы;

* умение действовать словом.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Аттестация; Цели, виды, форма, содержание

Программа учебного предмета «Актёрское мастерство»

предусматривает:

* текущий контроль (наблюдения педагога, выступления на различных мероприятиях художественно-творческой деятельности);
* промежуточный контроль (контрольные, открытые занятия);
* итоговые занятия один раз по окончанию программы.

В качестве средств контроля успеваемости используются творческий просмотр спектаклей, концертные выступления, участие в конкурсе, фестивале и других коллективно-творческих делах, открытые уроки, творческие отчеты, диагностика.

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает безоценочную форму (уровневую форму).

Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

1. **Критерии оценок**

1. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств театрального искусства, владение первичными навыками анализа театрального этюда.

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

2. Подготовка творческого проекта - этюда, форма проверки знаний и

умений в виде выполнения творческого задания.

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, роль полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается

оригинальностью.

4.3 Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка этюдов, самостоятельный поиск материала, посещение театра, музеев, выставочных пространств).

. Список литературы и средств обучения 6.1 Список рекомендуемой методической и учебной литературы

* 1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. - Москва ACT. 2008. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 249 с.
  2. Алыпин, Ю.Л. Тренинг &геуег! /Ю.Л. Алыпиц. - Москва: РАТИ- ГИТИС. 2009. - 736 с.
  3. Бажанова, Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р.К. Бажанова// Обсерватория культуры. - 2010. - №4. - С. 42-49.
  4. Венецианова, М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. - Москва: ACT, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства).
  5. Владимиров, С.В. Действие в драме. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007.
  6. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств /Москва ACT, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства).
  7. Гнтельман, Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия/Л.И. Гительман. - Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный универсистет профсоюзов, 2002. - 406 с.
  8. Жабровец, М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - 512 с.
  9. Захарова, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б.Е. Захарова. - 5-е изд. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. - 233 с.
  10. Зверева, Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. - Москва: РАТИ - ГИТИС, 2008. - 224с
  11. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. - Москва: ЗАО «БММ». - 592 с.
  12. Кипнис, М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. - Москва: ACT, 2009. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 249 с.
  13. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера / М.О. Кнебель. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2009. - 123 с.
  14. Кокорин, А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. - 2002. - 192 с.
  15. Кутьмин, С.П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С.П. Кутьмин. _ Тюмень: ТГИИК, 2004.
  16. Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. - Москва: ACT, 2009. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 192 с.
  17. Немирович-Данченко, В.И. Рождение театра / В.И. Немирович- Данченко. -Москва: ACT; Зебра Е; ВКТ, 2009. - (Актерская книга). - 584 с.
  18. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд/Вера Полищук. - Москва: ACT, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 256 с.
  19. Райан, П. Актерский тренинг искусства быть смешанным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. - Москва: ACT, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 320 с.
  20. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. - Москва: Интеррос, 2006. - 472 с
  21. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. - Москва: ACT, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 192 с.
  22. Создание актерского образа: Хрестоматия/сост. Д.Г. Ливнев. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. - 160 с.
  23. 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

6.2 Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

* + 1. Актерское мастерство. - Режим доступа[: 1Шр: //асАегргой.ги.](http://acterprofi.ru/)
    2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет».
    3. Античный театр. - Режим доступа[: Мр ://ап1141еа1г.исо2.ги.](http://anti4teatr.ucoz.ru/)
    4. Каталог: Театр и театральное искусство. - Режим доступа: [1Шр: //ААА. ай-Аопё-йеайе. ги.](http://www.art-worid-theatre.ru/)
    5. Планета театра: [новости театральной жизни России]. - Режим доступа[:](http://www.theatrelanet.ru/articles)

[ЬЦр://ААА. lbealre 1 апе 1 .ги/агИс 1 е5.](http://www.theatrelanet.ru/articles)

* + 1. Средневековый театр Западной Европы. - Режим доступа:

[ЬйрУ/всИЪоот.ги/тшюЛеапш 1 еа! гЗ. 11т.](http://scit.boom.ru/music/tegnui_teatr3.htm)

* + 1. Западноевропейский театр. - режим доступа[: ЬйрУ/вуг-Ш.ту.ги/.](http://svr-lit.niv.ru/)
    2. Хрестоматия актера. - Режим доступа[: Мр ://1 опёег. ги/ЬгеАота!](http://jonder.ru/hrestomat)
    3. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. - 2005. - № 73. - Режим доступа: Шр//тада2те8.т88.т/п1:о/2005/73/по31-рг.Ыт1