

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №2»
муниципального образования
город-курорт Анапа

ПРОГРАММА

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Анапа 2020-2021 уч.год

Рассмотрено
Педагогическим советом
образовательного учреждения
протокол № 5
« 27 » марта 20 20 г.
(дата рассмотрения)

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДШИ № 2
Кириллова Г.В.
(подпись)
« 27 » марта 20 20 г.
(дата утверждения)

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в
области театрального искусства «Актерское мастерство»

Составитель: преподаватель Черепанов В.В.

Рецензенты:

Преподаватель первой категории ДО руководитель художественной
театральной студии «Индиго» Везирян Г. И.

Заслуженный учитель Кубани руководитель театральной студии
«Пигмалеон» Рябец А.Н

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 образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

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

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Методическая литература
- Учебная литература
- Средства обучения

I. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Актерское мастерство» разработана на основе «Рекомендаций о 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 а также с учетом педагогического опыта в области театрального искусства в детских школах искусств.

Театральное искусство возникло очень давно, на заре человеческой культуры, и развивалось вместе с жизнью человечества. Интересно, что уже в те далекие времена театр обращался к важнейшим проблемам человечества, пробуждал лучшее в человеке, взывал к его обязанностям и долгу.

Любое искусство, и тем более театр, можно понять и принять только в том случае, если человек художественно образован.

Ценностное самоопределение старшеклассников зачастую зависит от отношений с окружающим миром: родителями или обществом. Отрицание общепринятых правил, столь распространенное в подростковом возрасте, в силу психологических особенностей, часто приводит к необратимым последствиям, а все это лишь следствие неуверенности в себе, ориентации на окружающий круг. Поведение яркого индивидуализма или коллективизма старших школьников часто идет желанием показать свою индивидуальность, воплотить свой творческий потенциал, но неумении это сделать. Именно театр способен дать уверенность в себе, развить психологическую или творческую самоуверенность. Ведь театр – искусство синтетическое, он воздействует на ребенка целым комплексом художественных средств.

Несомненная польза театра, в котором играют подростки, - в коррекции их личности:

- уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр способствует внешней и внутренней социализации подростка, т. е. помогает ему легко входить в коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной средой;
- театр активизирует и развивает интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности подростка, он начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки пространства, и в области музыкального оформления;
- театр побуждает интерес к литературе, даже те подростки, кто никогда не читал, начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше;
- при использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, подростки усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для них личностно значимым, а, кроме того,

пропускается через моторику, через тело, которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности.

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время современная социокультурная ситуация в России характеризуется исследователями как ситуация глобального духовно-нравственного кризиса, как нарастающий духовный вакуум. Это обусловлено следующими причинами:

- расцветом массовой культуры, способствующей созданию «общества тотального отчуждения» и соответствующего ему «рыночного типа» человеческого характера, лишенного внутренних культурных ориентиров, которому присущи ложные эмоции, идолизация, искажение чувства любви и богатый набор невротических патологий, связанных с бессмысленным, бездуховным существованием;
- широтой распространения новейших компьютерных технологий, при которой опасность поглощения техникой охватывает не только «физическую» жизнь индивида, но и процессы его мышления и даже внутренней психологической жизни.

Педагогическая **целесообразность** данной программы в том, что на занятиях обучающийся проигрывает множество ролей, а это подталкивает его к сопереживанию персонажам и помогает подростку понять окружающую жизнь, учит жить в коллективе, чувствовать, видеть красоту, корректировать уже созданную для себя категории добра и зла. Обучающийся усваивает чужой опыт, приобретает знания и убеждения через подражание, игру и диалог.

Задача преподавателя - повышение общего уровня значимости культуры и искусства в воспитании и образовании как едином целом. Достичь этого можно через:

- создание эстетически развитой и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей, активизирующей художественную жизнь общества;
- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- реализацию нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества;
- использование возможностей искусства в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей и подростков;
- привлечение ресурсов художественного образования в целях социально-культурной адаптации детей и подростков для профилактики и коррекции асоциального поведения.

Цель:

формирование условий для развития творческих способностей учащихся через искусство театра.

Задачи:**Образовательные:**

- * Сформировать представление о театре, как о виде искусства;
- * Научить приемам актёрского мастерства;
- * Научить подростка владеть средствами образной выразительности (интонацией речи, пластикой, жестом, мимикой и т.д.);
- * Поддерживать интерес к театральной деятельности.

Развивающие:

- * Развивать речь, мышление, координацию, память (словесную, образную, двигательную), пространственное воображение, расширять словесный запас;
- * Развивать умение слушать, воспринимать, звукоподражать.

Воспитательные:

- * Формировать художественный вкус, чувство прекрасного;
- * Воспитывать чувство ответственности, волю, терпение;
- * Воспитывать уверенность в себе, помогать подростку преодолевать комплексы (неуверенность, застенчивость, замкнутость и т.д.);

Данная программа составлена на основе типовой программы по "Сценическому действию" авторов Л. П. Ершовой и В.М. Букатова где за основу взяты основные задачи изучаемого курса и цель, которую ставит школа. В нее дополнены параметры, актуальные на сегодняшний день и востребованные временем и зрительской аудиторией.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, составляет от 11 лет и старше! Это время и возраст, более благоприятны для усвоения, восприятия и осмысления поставленных целей и задач изучаемого курса, для реализации данной программы и ее эффективного применения в дальнейшей жизни и выборе профессии.

Срок реализации данной программы рассчитан на **три** года обучения и включает в себя как групповые так и индивидуальные занятия.

На групповых - учащиеся знакомятся с основами изучаемой темы, осваивают навыки общения и коллективности выполняемой задачи.

Посещая индивидуальные занятия, у педагога появляется возможность ближе подойти в общении к ребенку; выявить его склонности и возможности, направить обучение в нужное русло, усиливая и закрепляя слабые или упущенные фрагменты.

Театр – синтез многих видов искусства. В процессе обучения учащийся должен получить основные знания в области литературы, музыки, танца, живописи. Этому способствует комплексный и интегрированный характер программы:

КУРС «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО». 1ч.

Цель – помочь творчески самореализоваться обучаемому.

Основные задачи:

- Воспитать способность к систематическому творческому процессу.
- Воспитать внутреннюю эмоциональную подвижность актера;
- Обучить техническим актерским приемам.

КУРС «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ».1ч

Цель – совершенствование культуры речи учащегося, постановка послушного воле актера голоса.

Основные задачи курса:

- Овладение навыками речевого искусства;
- Изучение искусства художественного слова.

КУРС «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ». 1ч.

Цель – развитие сильного, гибкого, послушного воле актера тела, совершенствование танцевальных навыков,

Основные задачи:

- ◆ Заинтересовать и увлечь ребенка; добиться осмысленного восприятия движений;
- ◆ Познакомить учащийся с особенностями пластики людей разных эпох и народов;
- ◆ Учить слушать музыку;
- ◆ Учить самостоятельно работать над созданием танцевальных номеров.

КУРС «ИСТОРИЯ ТЕАТРА» 1ч.

Цель – расширение познаний о искусстве, истории мировой культуры, развитие вкуса.

Основные задачи:

- ◆ Заинтересовать и увлечь ребенка; добиться осмысленного восприятия театрального искусства, его истории;
- ◆ Познакомить учащихся с особенностями театра;
- ◆ Учить самостоятельно работать над выбором литературного материала.

КУРС «ГРИМ» 1 ч. с 3 года обучения

Цель - создание внешнего полного сценического образа в спектакле.

Основные задачи:

- ◆ Привить практические навыки художественного вкуса, развитию трудолюбия. Изучение предмета последовательно дает представление о развитии гримировального искусства, его техники, способов работы с париком, наклейками.
- ◆ Развивать свою фантазию;

- ◆ Уметь видеть в особенностях бессловесных элементов действий появление индивидуальности человека;
- ◆ Освоить навыки превращения.

Каждое занятие состоит из речевой разминки, которая продолжается 15-20 минут (первый год обучения), а затем сокращается в последующие годы до 10 минут; основной части, подведения итогов занятия.

В программу вводятся индивидуальные занятия, т.к. работа над снятием психологических и артикуляционных зажимов, дефектов речи, разбор конкретных произведений или сцен требуют индивидуальной работы педагога с каждым обучаемым. «Актерское мастерство» и «Сценическая речь» - основные курсы данной программы, именно они составляют мастерство актера. Нет четкой границы, которая отделяет одно от другого, эти курсы переплетаются и поэтому изучаются параллельно. На первом году обучения важно привить учащимся основные актерские навыки и поставить голос, а в последующем можно вести уже основные курсы, которые помогут обучаемым создать полный образ в большом спектакле.

Учащиеся в процессе обучения занимаются по нескольким направлениям. Обращение к разным театральным дисциплинам помогает развитию творческого мышления, обучает трудовому сотрудничеству с разными людьми, т.к. театр искусство синтетическое, то он пользуется языком слова, ритма, мелодии, пластики, жеста, мимики и т.д.

Особенность программы состоит в том, обучение по всем предметам ведется два года, а на третьем году обучения изученный материал по всем предметам синтезируется в едином репетиционном процессе при максимальной самостоятельной деятельности обучаемых. В конечном итоге программа предусматривает поэтапную постановку классического спектакля.

Созданию спектакля предшествует практическая работа с учащимися приемам актерского мастерства, речи, пластики, элементам танца и вокала. Взаимодействие всех специальных дисциплин – необходимое условие для удачной постановки спектакля в детском театре.

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.

Возраст детей, приступающих к освоению программы, **6,6 – 15 лет.**

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося.

Недельная нагрузка по предмету «Актерское мастерство»

составляет 5 часов в неделю 1 год обучения; 6 часов в неделю 2 и 3 год обучения.

Срок реализации учебного предмета

При реализации программы учебного предмета «Актерское мастерство» со сроком обучения **3 года**, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет **34 недели** в год.

II. Содержание учебного предмета

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки, аттестации	Затраты учебного времени			Всего часов
	1-й год	2-й год	3-й год	
Годы обучения	1-й год	2-й год	3-й год	
Количество недель	34	34	34	102
Аудиторные занятия	170	204	204	578
Самостоятельная работа	170	204	204	578
Максимальная учебная нагрузка	340	408	408	1156

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Театральное искусство» при 3-летнем сроке обучения составляет 1156 часов. Из них: 578 часа – аудиторные занятия, 578 часа – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, возможно чередование индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий.

Индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

II. Содержание предмета

Учебные планы образовательных программ театрального искусства

№ п/п	Наименование предмета	Количество уроков в неделю			Итоговая аттестация проводится в классах
		I	II	III	
1.	Основы актерского мастерства	2	2	2	III
2.	Художественное слово	1	1	1	III
3.	Сценическое движение	1	1	-	II
4.	История театра	1	1	-	II
5.	Грим	-	-	1	
6.	Индивидуальные занятия	-	1	2	
	Всего:	5	6	6	

Примечание:

1. Количественный состав групп, в среднем 10 - 12 человек.
2. Общее количество групп не должно превышать установленной нормы.

Содержание обучения (актёрское мастерство)

1. Знакомство. Разговор о целях и занятиях курса. Основные критерии и требования к учащемуся.

2. Теоретические основы актерского мастерства.

Театр как вид искусства. Театры России (рассказ о самых уникальных театрах России, о его главных режиссерах, актерах, репертуаре). Театр перевоплощения и представления. Система Станиславского (основные принципы, этика актера, рождение МХАТа). Выразительные средства актера. Просмотр и обсуждение спектаклей театральных коллективов. В конце темы -опросники по карточкам, игровые ребусы.

3. Работа актера над собой.

Внутренняя техника актера. Снятие физического и внутреннего зажима. Выявление речевых недостатков, снятие челюстных зажимов. Тренинги (марионетка, зеркало, пластилин). Сценическое внимание. Тренинги на слух, зрение, осязание, обоняние (слушаем тишину, опиши соседа, снежный ком, узнай друга). Развитие воображение. Тренинги (идем в гости, «Я» в предлагаемых обстоятельствах).

Тренинги на включение воображения («превращение комнаты в магазин, бассейн, космический корабль и т.д.»). Учащиеся превращаются сами, оживляя, наделяя характером неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические действия.

После выявления речевых проблем у каждого конкретного учащегося, задача педагога исправить их на индивидуальном занятии, чаще всего это снятия зажимов челюсти, правильный посыл голоса или злоупотребление верхним регистром. Способность быстрой смены ритма речи.

Зачётное занятие по пройденным темам.

4. Работа с этюдами.

Этюды без слов. Работа над этюдами без слов. Этюды с воображаемыми предметами. Работа над этюдами с воображаемыми предметами. Сплоченность при создании общего действа. Полное погружение в предлагаемые обстоятельства. Действенный анализ – цепочка действий. Всякое действие должно быть логичным, целенаправленным, непрерывным, последовательным и продуктивным. Обучение умению ответить в любой момент на вопрос: зачем я это делаю? Умение увидеть и проанализировать работу товарищей. Понятие актерского «штампа». Этюды на эмоции (радость, гнев, страх, отвращение, грусть, удивление). Создание заданного

образа с помощью выразительных средств актера (пластика, внешний вид, голос, музыкальность, ощущение темпо-ритма). Самостоятельное создание этюда.

В конце данной темы мы предлагаем всем учащимся открытую самооценку деятельности на занятии.

Индивидуальные занятия.

Создание образа любого героя с помощью выразительных средств актера. (Голос. Мимика. Жестикуляция. Пластика). Создание образа животного по предложению педагога. Создание образа животного по выбору учащегося. Создание образа неодушевленного предмета. Создание образа неодушевленного предмета по выбору обучающегося. Создание образа человека. Создание образа конкретного человека(самостоятельное выполнение задания).

Контрольное занятие по проверке пройденного материала.

5. Работа актера над ролью.

Создание образа. Место роли в литературной композиции. Характеристика образа. Создание литературной композиции. Ее общая идея. Ее кульминация. Понятие «внутренний монолог». Постановка и репетиции отдельных сцен композиции. Сведение в единую канву. Генеральная репетиция. Показ композиции. Анализ ошибок, допущенных при показе.

Индивидуальные занятия.

Разбор конкретного стихотворного произведения. Его общая идея, чтение знаков препинания, разбор по логическим ударениям, выявление подтекста. Актерское прочтение. Для разбора предлагается использовать произведения классической литературы с объемным подтекстом. Желательно, написанное от первого лица, чтобы учащийся мог глубже войти в предлагаемые обстоятельства. Разбор конкретного текста. Определение словесного действия, сверхзадачи, контекста, сквозного действия, подтекста. Подчинение речи конкретному, заданному действию (спорить, доказать, утешить, сожалеть). Придание одному тексту разных подтекстов, включая противоположный.

Работа с каждым учащимся. Его герой (место в композиции, характеристика, внешний облик, биография, отношения с другими героями, внутренний конфликт, динамика роли). Репетиция отдельных сцен.

6. Работа над малыми театральными формами.

Площадной спектакль. Балаганный театр на Руси. Раешное представление. Формы, виды и жанры. Массовые праздники. Скоморошины. Подготовка к участию в народных массовых праздниках или в праздниках Центра детского творчества. (Новый год, 8 Марта, Масленица и т.д.)

7. Работа над спектаклем.

Изучение материала. Застольная работа: определение темы, идеи, жанра. Определение событий, конфликта. Анализ поступков героев. Выбор темпо-ритма спектакля. Репетиционный процесс (работа над отдельными сценами). Генеральная репетиция. Выступление. Разбор ошибок, допущенных при выступлении.

Содержание обучения

(сценическая речь)

Цели и задачи курса. Теоретические основы сценической речи.

Коммуникативность – главная функция речи. Общение – речевое действие. Слово прямое и с подтекстовой нагрузкой. Связь слова и воображения (сначала видим – потом говорим, сначала слышим – потом видим). Ясность и четкость речи актера. Контрольное занятие по пройденным темам.

1. Техника сценической речи. (Дыхание, артикуляция, голос дикция.)

Раскрытие челюсти, четкая артикуляция, Тренинги на артикуляцию (Таблица гласных, часики, яйцо во рту, жало змеи). Постановка диафрагменного дыхания, работа на разных регистрах (верхний, средний, нижний). Правильный посыл голоса. Тренинг (Эхо, Колокол, Бадминтон). Тренинги на дыхание (Свеча, насос, мыльные пузыри). Понятие темпа речи. Работа ведется по таблице гласных, используются скороговорки, а упражнения на правильное дыхание проходит на гекзаметре.

2. Правила выразительного чтения стихотворных произведений.

Что такое лирика. Особенности ее прочтения. Музыкальность стихотворного произведения, его темпо-ритм. Правила логического ударения, правила чтения знаков препинания, выявление подтекста и прочтение его. Законы логики в речевом действии. Подтекст. Словесное действие, сверхзадачи, контекст, сквозное действие, сравнения, противопоставление текста и подтекста. Подчинение речи действию. Как форма проверки усвоенного материала – контрольный срез.

3. Работа над литературно-художественным произведением.

Разбор конкретного литературного произведения, четкая артикуляционная работа, правильный посыл голоса, выявление подтекстов или их придание. Вся работа со словом идет на материале и постановке, которая взята из курса «Актерского мастерства», т.е. на основной отчетной работе объединения. Педагог должен следить за правильным дыханием, правильной дикцией, отчетливой работой губ и челюсти учащегося, а также за грамотным посылом голоса. При этом главное в заданном материале словесное действия, сверхзадачи, контекст, сквозного действия, подтекст.

Отчётом для данной темы, как и всего года в целом – литературная композиция.

Педагог должен следить за правильным дыханием, правильной дикцией, отчетливой работой губ и челюсти учащегося, а также за грамотным посылом голоса. При этом главное в заданном материале словесное действия, сверхзадачи, контекст, сквозного действия, подтекст.

Отчётом для данной темы, как и всего года в целом – литературная композиция.

4. Логика сценической речи.

Роль подтекста, оценки и факта. Правила логики речи, связанные с грамматической структурой предложения. Инверсия. Тропы и стилистические фигуры. Метафора. Олицетворение. Эпитеты. Гипербола. Аллегория. Гротеск. Сатира. Ирония. Риторические восклицания и вопросы. Многоточие. Предложение и мысль. Прямая и косвенная речь. Взаимопроверка как форма контроля. Упражнения для выработки правильного полного вдоха. Снятие мышечных зажимов. Упражнения для тренировки и развития голоса и речи. Самоконтроль. Звучание голоса в разных положениях. Коррекция дикции с помощью скороговорок. Разбор текстов с учетом законов логики и знаков препинания, расшифровка подтекста. Работа проводится на монологах, выбранных педагогом.

6. Работа над художественным произведением. Художественное слово.

Монологи. Работа над монологами в разбираемом произведении. Выявление подтекстов. Слово – действие. Речевая особенность героя. Зрительные образы. Работа над сатирическими жанрами: предельная серьезность при исполнении. Достижение сатирического эффекта путем

своеобразия речи. Зачетное занятие – сатирический этюд с речевой особенностью героя.

Содержание обучения

(сценическое движение)

1. Введение. Цели и задачи курса.

Что такое пластика. Возможности нашего тела. Как мы можем задействовать возможности своего тела для передачи характеров, настроения.

2. Пластическое решение героя.

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки.
- упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды отжиманий, подтягиваний, приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения со всевозможными видами сопротивления партнёра, локомоторные упражнения; упражнения на развитие прыгучести; статистические упражнения; волевая гимнастика).
- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой мышц.
- упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и приспособлять к препятствиям (противовращения различных частей тела, упражнения циклического характера, поочерёдные упражнения).

Работа над этюдами. Тренинг (муравейник, штанга, поймай хлопок, заводная кукла, марионетки, животное). Заданные этюды. Все этюды решаются пластически. Педагог задает героя, учащийся пытается с помощью тела решить поставленную перед ним задачу. Форма контроля пройденного материала - игра в «Угадай профессию», «Угадай животное», «Угадай эпоху».

3. Искусство танца. Его место в спектакле. Основы хореографии.

Система движений классического танца – пластические средства танцовщика, актерское мастерство, исполнительская техника. Танец в спектакле: характеристика эпохи, героя, настроения. Прием контрастного танца. Виды танца: народный, классический, современный. Зачётное занятие по итогам пройденной темы.

4. Создание пластического портрета героя.

Создание образа героя спектакля с помощью пластики. Темп спектакля. Походка, движение – следствие биографии. Одеваем на себя жизнь героя. Возрастные особенности пластики героя. Показ этюдов и взаимооценка.

Содержание обучения

(грим)

1. Введение. Задачи курса.

Сценический образ и грим. Внешнее перевоплощение актера. Зависимость грима от освещения. Особенности сценического света.

2. Искусство сценического грима.

Коррективный грим. Возрастной грим. Просмотр фотографий с разными видами гримов. Создание собственных эскизов грима того или иного персонажа. Нанесение основы под грим. Способы снятия грима. Грим животных. Грим сказочных персонажей.

3. Прически и макияж.

Прически и макияж как характеристика эпохи и характера. Создание каждым учащимся прически и макияжа для героя. Каждый получает задание создать свой образ. (Баба Яга, Женщина-кошка и т.д.)

Образовательная программа по дисциплине «История театра»

1. Введение. Задачи курса.

Понимание истории и специфики театра, не только расширяя кругозор и общие знания, но и развитие внимания, памяти, мышления, воображения, творческой активности.

2. Мировая история театра.

Лекции и семинары по изучению мировой истории театра от античного до современного театра. Рассмотрение специфики каждого периода, формы развития и изменения.

3. История Российского театра.

Лекции и семинары по изучению создания системы Станиславского и укрепления отечественной театральной культуры. Изучение школ и видов театрального искусства.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

После первого года обучения:

Показатель	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Погруженность в материал	Учащийся не стремится взаимодействовать с остальными героями	Учащийся пытается жить в сцене, но отвлекается и не слушает других героев.	Учащийся полностью погружен в спектакль. Его ничто не отвлекает.
Передача подтекста	Учащийся просто произносит текст, не вкладывая в него никакого смысла.	Учащийся пытается произносить не только слова, но и пытается пропускать их через себя.	Учащийся произносит текст стараясь передать не только смысл текста, но и подтекст.
Работа со словом	Учащийся не знает, как разбирать текст.	Учащийся знает, что такое логические ударения и как читаются знаки препинания, но не всегда может применить это к тексту.	Учащийся может самостоятельно разобрать стихотворное произведение по всем правилам.
Владение голосом и дыханием	Учащийся не владеет регистрами, не использует диафрагменное дыхание.	Учащийся пытается применить полученные знания, но это у него не всегда получается, ему трудно говорить в нужном регистре.	Учащийся владеет своим голосом и дыханием и правильно его применяет.
Действие в соответствии с общим замыслом	Учащийся занят только своей ролью, не взаимодействуя с героями и не чувствуя свою роль в общей канве.	Учащийся пытается быть органичным в спектакле, но это ему не всегда удается.	Учащийся абсолютно органичен в спектакле и исполняет роль, возложенную на него режиссером.

После второго года обучения:

Показатель	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Историю русского театра	Учащийся не знает ни историю возникновения русского театра, ни основные вехи его развития, ни основных деятелей.	Учащийся знает отдельные даты и события, но не имеет понятие о последовательности развития русского театра.	Учащийся знает историю русского театра, основные вехи развития, фамилии деятелей.
Действовать словом.	Учащийся не умеет действовать словом.	Слово учащийся правильно, органично, но не действенно. Учащийся не воздействует словом.	Учащийся воздействует словом, он любит, ненавидит, уговаривает и т.д. Слово у него наполнено и по мысли, и по действию.
Работать над ролью.	Учащийся не представляет, что такое работа над ролью.	Учащийся может работать над ролью, но не знает в какой последовательности и может о чем-то забыть.	Учащийся может грамотно разобрать свою роль.
Создавать яркие актерские образы.	Все действия учащийся разрозненны и не создают целостный образ.	Учащийся старается в каждой сцене сохранять целостность своей роли, но ему не все удается.	В игре учащийся четко прослеживается характер его героя, целостность личности.

После третьего года обучения:

Показатель	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
Основные тенденции мирового театра.	Учащийся не имеет представления об основных течениях мирового театра. Не знает мировых драматургов.	Учащийся имеет разрозненные понятия о мировом театре, знает несколько драматургов.	Учащийся ориентируется в основных тенденция мирового театра. Знает многих драматургов.
Самостоятельно проводить полный актерский анализ роли.	Учащийся не может самостоятельно разобрать свою роль.	Учащийся может разобрать свою роль, но делает это сбивчиво и не последовательно.(или прибегает к помощи педагога.)	Учащийся можетсамостоятельно и последовательно разобрать свою роль (от разбора характера до текста)
Полностью погружаться в предлагаемые обстоятельства.	Игра учащегося не органична, слова его не идут «изнутри». Педагог не верит ему.	Учащийся достаточно органичен, но есть сцены, в которых педагог не верит ему.	Учащийся настолько органичен в своей роли, что способен на удачный экспромт.
Создавать по ходу спектакля непрерывный внутренний монолог.	Учащийся создает отрывочно внутренний монолог, не более трех непрерывных предложений.	Учащийся может небольшими блоками создавать внутренний монолог.	Учащийся может создать практически непрерывный внутренний монолог, он играет даже в паузах.
Уметь грамотно разбирать любое кинематографическое или театральное произведение.	Учащийся характеризует произведение понятиями: нравится и не нравится.	Учащийся понимает все достоинства и недостатки, но не может их четко охарактеризовать.	Учащийся последовательно и грамотно анализирует произведение.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

Ожидаемый результат

Учащиеся должны четко открыть и уяснить для себя то, что поведение на сцене является результатом актерского мастерства, в которое входят определенные навыки:

- использование словесных и бессловесных действий;

- умение выразительно преподнести свое тело, свое поведение;
- размещать тело в сценическом пространстве;
- сохранить продолжительное поведение в заданном образе (характере);
- видеть особенности действия и четко их выполнять;
- получить результативные навыки в сфере технологии действия;
- способность анализировать работу свою и товарищей;
- привитое осознание ответственности исполнителя перед партнерами и зрителями - учениками;
- творческая требовательность к себе;
- умение корректировать исполнение своей роли и ролей товарищей от спектакля к спектаклю;
- развитие стремления к постоянному духовному совершенствованию, расширению кругозора.

Способы определения результативности

По окончании полного курса обучения выпускники должны демонстрировать готовность к театральной деятельности (к актерской, режиссерской и постановочной работе) а именно:

- передать через игру характерные особенности исполняемого персонажа, идею произведения и задумку режиссера;
- демонстрация через игру полученных навыков и актерских приемов на творческих показах и отчетных постановках;
- использование технических приемов в управлении физическим аппаратом;
- точная передача стилистического образа;
- умение точно создавать и доступно передавать сценический образ;
- доступная передача аудитории своих идей и эмоций;
- умение по окончании выступления анализировать форму и итоги показа (попадание, отступление, промашки и т. д.);

- способность работать в ансамбле (группой), в коллективе при реализации события в сценическом задании.

Формой подведения итогов являются зачеты по окончанию четвертей (полугодий) и переводные экзамены, на которых учащиеся демонстрируют полученные навыки и умения, которыми они овладели за время обучения на театральном отделении и посещая уроки «Актерского мастерства». По окончании курса выпускники показывают отчетную творческую работу, что является экзаменом и итогом их деятельности.

Также все обучающиеся по мере возможности и востребованности активно принимают участие в творческой жизни школы и города.

Формы контроля

Формы контроля, применяемые на занятиях в течение каждого года обучения, повторяются.

Изменяются методики проведения контрольных мероприятий в зависимости от психолого-педагогических особенностей учащихся текущего года обучения.

- индивидуальный вводный контроль по оценке творческого потенциала в виде опроса, творческой беседы, тестов;
- устная диагностика освоения учебного материала на каждом занятии в виде индивидуальной и коллективной работы;
- контрольные срезы по изученным темам;
- опросники по карточкам, ребусы по теоретическим разделам тем программы,
- взаимопроверки при составлении мезансцен, этюдов;
- открытое занятие;
- открытая самооценка деятельности на занятии;
- зачетное занятие,
- показ учебных этюдов, мезансцен, спектаклей;
- премьерный показ итогового спектакля.

В ходе проведения контрольных мероприятий определяется уровень обученности каждого обучаемого.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

Принципы и условия построения образовательного процесса в творческом объединении художественно-эстетической направленности:

- Общественная целевая направленность учебно-воспитательного процесса (конечным продуктом деятельности является спектакль).
- Связь всей учебно-воспитательной работы с жизнью (вся работа с актерами основывается на их жизненном опыте).
- Целостное и гармоничное интеллектуально-эмоциональное и действенно-практическое формирование личности в процессе обучения.
- Обучение и воспитание в коллективе, предполагающие последовательное сочетание массовых, коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.
- Единство требовательности и уважения к детям.
- Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
- Последовательность и систематичность в обучении и воспитании.
- Наглядность.
- Доступность.
- Опора на лучшие образцы мировой художественной литературы и драматургии.

Весь образовательный процесс базируется на системе, разработанной знаменитым педагогом К.С. Станиславским. Его методика воспитания актера принята как наиболее систематизированная и продуктивная многими актерскими школами. Она же положена в основу сценического воспитания детей.

В работе педагог использует принципы, которые выделял Константин Сергеевич в работе актера над ролью.

Первым и главным принципом он называет принцип реалистичности в искусстве. Педагог должен отличать сценическую правду от лжи и подчинить требованию правды все творчество. Необходимо сопоставлять выполнение любого задания с правдой жизни. Нельзя прощать ничего приблизительного, нарочито условного, ложно-театрального. Однако не следует тащить на сцену все из жизни, мы должны помнить, что есть этические рамки, нарушение которых можно допустить только в случае какой-то высшей цели.

Второй принцип – сверхзадача. То, ради чего художник хочет внедрить идею в сознание людей, то, к чему художник стремиться в конечном итоге. Учение о сверхзадаче – требование от актера идейной активности. Конечно, ребенок не сможет на первоначальном этапе выявить свою сверхзадачу – это задача педагога, но он должен в доступной для ребенка форме объяснить конечную цель внутренней жизни героя. Помня о сверхзадаче, пользуясь ею как компасом, отбирается материал, технические приемы, выразительные средства.

Третий принцип – принцип активности и действия. Нельзя играть образы и страсти, а надо действовать в образах и страстях роли. Ребенок не должен быть на сцене ленивым, он должен каждым словом, каждым жестом и взглядом, влиять на судьбу своего героя, взаимодействовать с партнером, просачиваться в умы зрителей.

Четвертый принцип – принцип органичности. У педагога одна цель – разбудить естественную человеческую природу ребенка для органического творчества в соответствии со сверхзадачей. Для этого необходимо понять своего героя, найти объяснения всем его поступкам, но при этом действовать соответственно со сверхзадачей и не выходить за рамки спектакля.

Конечный этап творчества – создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение ребенка в этот образ – это принцип перевоплощения. Педагог пытается поставить ребенка в предлагаемые обстоятельства, но это не «самопоказывание». В процессе работы над ролью педагог пытается помочь учащемуся накопить внутренние и внешние качества образа, однако постоянно проверяя, остается ли он при этом самим собой.

Все эти принципы педагог использует, начиная работать над спектаклем. Как же происходит эта работа?

* Начинается работа с чтения текста и коллективных репетиций за столом. На них раскрывается идейное содержание пьесы, сверхзадачи спектакля, значение образов в системе пьесы. После этого юный актер должен знать ответ на вопрос: ради чего он будет играть данную роль в спектакле.

* Затем преподаватель обучает детей, как они должны изучить жизнь, в которой обитает их персонаж (эпоху, среду, биографию и т.д.)

* Следующим этапом будет фантазирование о роли. Педагог предлагает сочинять жизненные обстоятельства, не предусмотренные фабулой пьесы. Учащийся вместе с педагогом должен изучить действия, поступки, конкретное поведение героя. Также необходимо знать все о прошлом героя, и все эти знания надо подчинить сверхзадаче и сквозному действию.

* Далее – анализ текста. Педагог вскрывает его глубинный смысл, выявляет подтексты. Это значит определить, понять, почувствовать все, что скрывается между словами (мысли, настроение, мечты, страсти, чувства и конкретные действия).

* Следующий этап- нахождение внешней характерности. Здесь важно избегать шаблонов. Отрицательный персонаж может быть весьма приятным внешне.

* Следующий этап - репетиция этюдами, построение отношений героев друг с другом.

* Дальше – репетиции.

* После премьеры - анализ выступления(была ли сохранена сверхзадача, сумел ли юный актер перевоплотиться, действовал ли он в каждой минуте нахождения на сцене, донес ли он все подводные течения своей роли).

Программа также предусматривает применение индивидуальных дифференцированных личностно-ориентированных методик и технологий.

В наибольшей степени педагог строит своё общение с учащимся используя гуманно-личностный подход, как одно из важнейших направлений педагогики сотрудничества.

Начальный этап обучения предполагает изучение курсов «Актерское мастерство» (теоретическое овладение понятиями, практическое применение знаний и умений: постановка этюдов, участие в концертах и представлениях) и «Сценическая речь» (теоретическое овладение понятиями, постановка артикуляции, снятие челюстных зажимов, умение придавать нужный подтекст, управление своим голосом, умение применять разные регистры, а также умение самостоятельного разбора стихотворного произведения с учетом логических ударений, знаков препинания, выявление подтекстов, и его выразительное чтение.). Завершение начального этапа – постановка литературной композиции.

Основной этап обучения предполагает работу над постановками одноактных пьес, самостоятельную разработку характеров героев, применение на практике полученных знаний и совершенствование навыков сценического мастерства.

Заключительный этап обучения рассчитан на более объемный постановочный материал, самостоятельный анализ произведения, образное видение спектакля, а также постановку отдельных сцен учащимися.

Обязательными условиями реализации программы являются наглядные пособия: театральные реквизит, сценические костюмы, гримировальные краски.

VI. Список литературы и средств обучения

1. Голубовский В. “Актёр – самостоятельный художник” М. 2000.
2. Ершова А., Букатов В. “Актёрская грамота – детям” - С.-П., 2005.
3. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли- М.: Изд-во "ГИТИС", 2005.
4. Козлянинова И.П. Промптова И.Ю. «Сценическая речь». М., «ГИТИС», 2002.
5. Немирович-Данченко В. О работе над спектаклем. – М., 1993.
6. Селевко Г. Современные образовательные технологии. – М., Народное образование, 1998.
7. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. – Изд-во: Артист. Режиссер. Театр, 2008 г.
8. Станиславский Константин « Основы системы Станиславского»- Издательство: 24 CentsMedia , 2012
9. Учебник «История русского театра. От его истоков до конца XX века». М., «ГИТИС», 2005.
10. ЦаревМ. Что такое театр? – М., 1960.
11. Чехов М. А.. О технике актёра – М.: Изд-во: Артист. Режиссер. Театр, 2008 г.
12. Юрский С. Кто держит паузу. – М., Искусство, 1977.