

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с дополнительным образованием города Москвы «Класс – центр»

<p>Принято художественно-педагогическим советом школы</p> <p>Протокол №1 От 24.08.2020 г.</p>	<p>Утверждаю: Директор школы (Казарновский С.З.)</p> <p>Приказ № 1у От 01.09.2020 г.</p>
---	---

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа

Учебного предмета «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

1 – 11 КЛАСС

для преподавателей ГБУСОШДО г.Москвы «Класс-центр».

Составители:

Преподаватель ГБУСОШДО г.
Москвы «Класс-Центр»
Алейникова И.Е.

По программе работают преподаватели: Алейникова, Капская Е.А., Боголюбская А.А., Долин О.В., Кобелев Н.В., Ямбор В.С.

Москва,

2020

- 1 **Пояснительная записка.**
 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
 - Срок реализации учебного предмета
 - Сведения о затратах учебного времени
 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
 - Форма проведения учебных аудиторных занятий
 - Цели и задачи учебного предмета
 - Методы обучения
 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета
- 2 **Содержание учебного предмета**

Учебно-тематический план.
Годовые требования по классам
- 3 **Требования к уровню подготовки обучающихся.**
 - Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения
- 4 **Формы и методы контроля, система оценок**
 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание
 - Критерии оценки
- 5 **Методическое обеспечение учебного процесса** (в том числе методические рекомендации педагогическим работникам самостоятельной работы обучающихся).
 - Методические рекомендации преподавателям
 - Музыка и движение
- 6 **Список литературы и средств обучения.**
 - Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
 - Список рекомендуемой литературы
 - Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

Пояснительная записка.

В сложные периоды жизни общества возрастает потребность в высокоинтеллектуальных творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому решать возникшие трудности, генерировать собственные идеи, принимать ответственные решения.

Формирование и раскрытие всесторонне развитой личности, ее творческого потенциала не представляется возможным без использования такого эффективного средства воспитания, обучения и образования как искусство, особое место в котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим духовным ценностям, сформировать творческое отношение к действительности и стать уникальным способом самопознания, самораскрытия и самореализации личности. Известно, что театральное искусство, как искусство, синтезирующее в себе и изобразительное искусство, и музыку, и танец, и живопись, и пластику, и декоративно-прикладное искусство, открывает неисчерпаемые перспективы, в представлении возможности каждому школьнику попробовать свои силы в различных видах творческой деятельности. Кроме того, театр обладает той притягательной таинственной силой, которая завораживает, манит своей загадочностью и волшебством, дает школьнику то, что он ищет в повседневной жизни и не находит, дает возможность проявить себя в новом качестве, качестве творца.

Именно это и определило выбор театра как сквозной учебной дисциплины в «Класс-центре», где театральное творчество школьников является равноценным с другими видами учебной деятельности и определяющим в неповторимой атмосфере совместного творчества школьников, педагогов и родителей. В «Класс-центре» под руководством ведущего специалиста в области детской театральной педагогики С. З. Казарновским и коллективом его единомышленников создана уникальная, не имеющая аналогов образовательная система, объединяющая в себе общеобразовательную, музыкальную и театральную школы.

Учебная программа по «Актерскому мастерству» включает в себя определенный круг знаний, умений и навыков и их подачу в определенной последовательности с возрастающими требованиями с учетом психофизиологических возможностей школьников. Одни задания, представленные в программе, являются модификацией уже известных в театральной педагогике актерских упражнений, другие основаны на существующих психологических методах, на личном опыте педагогов курса «Актерское мастерство».

Основной принцип дидактики - систематичность и последовательность - перенесен в инновационную модель сквозной театральной специализации «Класс-центра», причем последовательность в обучении

указывает на необходимость такого изучения учебного материала, когда последующее опирается на предыдущее и логически определяет дальнейшее обучение. Систематичность предполагает усвоение знаний, умений и навыков, требует повторения пройденного, но на более высоком уровне с опорой на уже достигнутое, изученное, это в значительной степени облегчает прохождение нового материала. Возвращение к пройденному материалу является необходимым принципом обучения в курсе «Актерское мастерство» и объясняет наличие одинаковых тем на различных этапах обучения, но на каждом последующем уровне элементы усвоенного повторяются в более широком и углубленном виде.

Кроме того, в программе применен принцип преемственности, когда на каждом новом этапе творческие задания, опираясь на предыдущее, постепенно усложняются и ориентируются на последующие темы.

Доступность обучения, как основной дидактический принцип формирования умений и навыков означает соответствие содержания и объема изучаемых знаний уровню развития школьника, его возрастным особенностям.

В преподавании курса «Актерское мастерство» использована полиметодическая технология преподавания, заключающаяся в использовании многообразных методов, приемов и средств, которые обеспечивают стимулирование самостоятельности, инициативы и активности школьников. Данная технология сочетает в себе традиционно педагогические методы: беседу, рассказ, упражнения. Кроме традиционных педагогических методов в работе использовался богатый арсенал имеющихся в театральной педагогике форм, средств и приемов проведения занятий: театральные упражнения, этюды, творческие задания и игры, драматизации, инсценировки, сочинительство, кукольный театр, импровизации, релаксационные упражнения. Все это позволяет активизировать не только раскрепощенных детей, но, что самое ценное, включить театрально-творческую деятельность зажатых, малоактивных школьников.

Авторами программы поставлена задача расширения интереса к театру и актерскому мастерству, формирование действенных интересов, побуждающих школьника к систематическим целеустремленным действиям в направлении познания и овладения актерским мастерством. Огромную роль в пробуждении и развитии у школьников интереса к театру играют такие качества преподавания, как яркость и эмоциональность, так как «Никакое большое дело в жизни не делается без большого чувства». Конечно, исключительную роль в развитии интересов школьников играет педагог, его собственные интересы, которыми он может поделиться со своими учениками. Необходимо заметить, что личность учителя, обеспечивающего процесс обучения, оказывает едва не самое большое влияние на формирование интереса к любой деятельности.

Именно игровая позиция педагога способствует созданию творческой атмосферы и обеспечивает гибкость педагогического руководства. Игровая позиция проявляется в способности быстро переходить из реального плана в игровой.

Наряду с традиционными методами развития интереса к театру (беседы, встречи с актерами, работниками театра, совместное посещение театров, просмотр видеоспектаклей), применялось включение школьников в активную совместную художественно-творческую деятельность с педагогом и родителями. Причем актерские перевоплощения самого педагога, участие в играх не только в качестве ведущего, но и рядового игрока, вызывают неизменный интерес школьников к творчеству и всегда связаны с положительными эмоциональными переживаниями, с радостью общения, с искусством и желанием попробовать свои силы самому в том или ином виде деятельности.

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на принципе вариативности для различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности.

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Срок реализации учебного предмета.

При реализации программы учебного предмета «Актерское мастерство» со сроком обучения 11 лет, количество учебных недель в первом классе составляет 32 недели в год, со второго по седьмой класс – 33 недели в год.

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

Год обучения	Часов в нед	Кол-во недель	Часов за год	Контрольные уроки
1	4	32	128	2
2	4	33	132	2
3	4	33	132	2

4	4	33	132	2
5	4	33	132	2
6	4	33	132	2
7	4	33	132	2
8	4	33	132	2
9	4	33	132	2
10	6	33	198	2
11	6	33	198	2

С 1-го по 9 класс включительно – по 4 часа в неделю, а в 10-11 классах – 6 часов в неделю.

Форма проведения занятий и режим:

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Количество детей в группе от 15 до 22 человек.

Занятия проходят 2 раза в неделю в 1-х - 9-х классах;

И 3 раза в неделю - в 10-х и 11-х классах.

Длительность занятия: 2 академических часа (1 час = 40 мин)

Занятия проходят в форме бесед, игровых тренингов, актерских тренингов, читок, обсуждений и разборов пьес, а также, репетиций, публичных показов (зачетов, концертов, конкурсных выступлений). Обязателен разбор всех форм показов и выступлений.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета «Актерское мастерство» – воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.

- создание условий для развития личности ребёнка;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.

Задачи:

Обучающие:

- Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).

- Научить в области актёрского мастерства:

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

- 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.

Развивающие:

- Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
- Познакомить учеников с театром как видом искусства.
- Развивать личностные и творческие способности детей.
- Снять психологические и мышечные зажимы.
- 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.

Воспитательные:

- Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
- Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
- Способствовать формированию художественного вкуса

Результатом освоения общеразвивающей программы «Актерское мастерство» в области театрального искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- Умение вносить корректировки в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;
- Навык творческой требовательности к себе;
- Навык творческого театрального коллективизма;
- Навык ответственности перед зрителем и искусством;
- Стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего культурного кругозора;
- Применение полученных знаний в создании характера сценического образа;
- Использование характерности;
- Воспитание ответственности в исполнении своей роли на протяжении всего спектакля;

- Навык активного участия в репетиционной работе: поиске средств реализации заданного характера, поиске психофизического оправдания, поиске средств органичности и выразительности;
- знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального исполнительского творчества;
- формирование у детей и подростков интереса к искусству театра;
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- обучение первоначальным навыкам актерского мастерства;
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической выносливости и работоспособности;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.
- получение первоначальных основ творческой этики;
- умение наблюдать и анализировать работу своих одноклассников.

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).

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.

В «Класс-Центре» существуют все условия для проведения занятий по всем дисциплинам драматического цикла. Все открытые уроки драматической школы и школьные мероприятия снимаются на видео. В настоящее время в библиотеке хранится 296 дисков и видеокассет с открытыми и зачетными уроками драматической школы, создан сервер для хранения видеозаписей открытых уроков, показов, мероприятий за последние 10 лет.

Имеется хореографический зал с зеркалами, хореографическими станками, специальным покрытием пола и для классического танца, и для танца в стиле «джаз-модерн». Рядом с хореографическим залом отдельные комнаты для переодевания мальчиков и девочек, оборудованные зеркалами, лавками и вешалками для одежды.

Два театральных зала-трансформера на 260 и 150 мест оснащены современной световой и звуковой аппаратурой. Есть костюмерная, мастерская, реквизиторская; гримерки, оборудованные душем.

Репетиционный зал площадью 100м², оснащенный телевизором, DVD и CD проигрывателями. Здесь часто проводятся различные семинары и мастер-классы.

Камерный зал для небольших музыкальных концертов и вечеров, рассчитанный на 50-60 зрителей.

Есть студия звукозаписи и телевизионная студия, с возможностью выпуска школьного телевидения.

Есть радиостудия, в которой работает школьное радио «Класс-Центр FM».

Дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия,
- методические рекомендации,
- наличие литературы для детей и педагога.
- Материально-технические:
 - стол, стулья,
 - магнитофон, DVD проигрыватель,
 - сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием,
 - спортивная форма, желательна однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы,
 - компьютер, оснащенный звуковыми колонками,
 - фонотека,
 - использование сети Интернет,

- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

Содержание учебного предмета.

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими предметами театрального направления («Художественное слово», «Беседы об искусстве», «Сценическое движение», «Танец», «Вокал» 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.

Программа учебного предмета «Актерское мастерство» рассчитана на 11 лет. В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Содержание учебного предмета «Актерское мастерство» соответствует направленности общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому театральному искусству.

Формы и методы контроля, система оценок.

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание:

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию. Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде сценического показа по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются следующие умения и навыки:

- владение базовыми навыками актерского искусства
- умение видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- умение координироваться в пространстве;
- умение выступать перед публикой;
- знание и умение соблюдать правила техники безопасности на сцене.

Критерии оценки деятельности учащихся на занятиях по обучению актерскому мастерству ГБУСОШДО г.Москвы «Класс-Центр».

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

По итогам зачета с учетом работы в течение года выставляется оценка «зачет» или «незачет», в случае пропусков по уважительной причине более 50% учебных занятий или отсутствия на показе, комиссия имеет право не аттестовать учащегося за учебный период.

Оценка «Зачет» отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения.

Для мотивации и поддержки наиболее успешных учеников с высоким уровнем подготовки вносятся баллы в рейтинг школы в раздел «Поощрения по предмету».

Критерии оценок знаний и навыков учащихся по предмету «Актерское мастерство»:

Высокий уровень (выставляется оценка «зачет», вносятся баллы в рейтинг).

Теория:

Выставляется ученику, который продемонстрировал: полноту и целостную систему теоретических знаний в области актерского мастерства; знание программных требований, соответственно году обучения; знание терминологии, принятой в актерском мастерстве; знание средств создания образа в актерском мастерстве; знание правил техники безопасности;

знание особенностей взаимодействия с партнёрами на сцене;
достаточно глубоко изучил темы, предложенные педагогом по программе в учебный период (знает этапы возникновения и развития театрального искусства в различные исторические эпохи; творчество выдающихся зарубежных деятелей театрального искусства и т.д, а так же владеет первоначальными умениями и навыками осуществления познавательной и профессиональной деятельности;
в процессе обучения изучил обязательную и дополнительную литературу по темам, изучаемым в данный учебный период).

Практические задания и методика:

Учащийся осознанно и свободно владеет содержанием комплексов упражнений и техническими навыками владения программными элементами.

Продемонстрировал:

знание элементов и основных упражнений, пройденных за учебный период;

умение понимать и точно исполнять задания преподавателя;

Упражнения исполняет уверенно, без ошибок.

Физическое развитие:

свободно владеет пластикой тела;

свободно владеет голосом;

демонстрирует физическую готовность опорно-двигательного и речевого аппаратов к дальнейшему обучению;

демонстрирует высокий темп развития физических способностей, освоения на своем уровне упражнений повышенной сложности (для каждого учащегося индивидуально, в зависимости от стартовой диагностики)

Личностные качества:

Учащийся проявляет целеустремленность, ответственность, познавательную активность, волю, выдержку, собранность, целеустремленность;

Показывает эмоциональную выразительность исполнения в сочетании с пластической, способность к выражению внутреннего мира в мастерстве актера, обладает образной подвижностью и мобильностью;

прослеживается наличие действий творческого характера при выполнении заданий;

умение осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже и разучивании произведений;

умение работать в команде, умение выстроить взаимодействие между партнерами, отношение к партнеру

При подготовке концертных номеров:

технически качественное и художественно-осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения;

умение исполнять на сцене произведения учебного репертуара;

уверенность в исполнении;

умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять рисунок при исполнении,

знание рисунка роли

«Средний уровень» (оценка «зачет»)

Выставляется ученику при наличии у него достаточно полных знаний по предмету. «Средний уровень» допускает некоторую неточность небрежность, небольшие недочёты, незначительные нарушения, ошибки, в знании методики и правил исполнения вышеперечисленных знаний и умений в области актерского мастерства.

Теория:

Допускается, если ученик может логично изложить материал, умеет применить специальные знания для решения конкретных как теоретических, так и практических проблем, умеет грамотно изложить, объяснить и показать материал даже при наличии ошибок в исполнении

Практические задания и методика:

Учащийся понимает содержание комплексов упражнений, выполняет их достаточно осознанно по заданному учителем образцу с ошибками.

Физическое развитие:

Владеет пластикой тела, в достаточной степени демонстрирует развитость опорно-двигательного и речевого аппаратов (или недостаточно владеет пластикой тела и голосом, но демонстрирует развитость опорно-двигательного и речевого аппаратов).

Средний темп развития физических способностей, освоения на своем уровне упражнений повышенной сложности (для каждого учащегося индивидуально, в зависимости от стартовой диагностики)

Личностные качества:

Учащийся проявляет старание и интерес к занятиям.

При подготовке концертных номеров:

Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном).

«Низкий уровень» (оценка «незачет»)

«низкий уровень» предполагает неумение анализировать и исправлять допущенные ошибки, незнание, и как следствие, грубые нарушения, в области методики и правил исполнения, навыков, знаний и умений в области актерского мастерства. выставляется ученику, который не освоил курс основного содержания по предмету.

Теория:

Не обладает элементарными знаниями в области актерского мастерства – знаниями программных элементов;
 знаниями терминологии, принятой в актерском мастерстве;
 знаниями средств создания образа в актерском мастерстве;
 знаниями правил техники безопасности выполнения различных элементов
 знаниями особенностей взаимодействия с партнёрами на сцене;
 не изучил темы, предложенные педагогом по программе в учебный период
 Практические задания и методика:

Учащийся не имеет представления о содержании комплексов упражнений, выполняет упражнения с существенными ошибками, которые не может исправить с помощью учителя.

- не умеет определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- не умеет анализировать и исправлять допущенные ошибки, незнание и как следствие, грубые нарушения, в области методики и правил исполнения роли.
- не умеет осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже и разучивании произведения;

Физическое развитие:

Не владеет пластикой тела, опорно-двигательный и речевой аппараты развиты слабо, вследствие не только природных данных, но и плохой тренировки, плохой посещаемости аудиторных занятий.

Личностные качества:

не умеет давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и с обучающимися в образовательном процессе;

не умеет осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;

не уважительно относится к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, не понимает причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности;

не проявляет должного старания и интереса к занятиям.

При подготовке концертных номеров:

исполнение с большим количеством недочётов, а именно, недоученные движения, текст, слабая техническая подготовка, малохудожественное исполнение, отсутствие свободы при исполнении роли и т.д.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Первый класс

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1.	Вводное занятие.	2
2.	Актерские тренинги и упражнения 2.1. Мускульная свобода. Освобождение мышц 2.2. Развитие актерского внимания 2.3. Фантазия и воображение	30
3.	Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства 3.1. Сценическое действие 3.2. Предлагаемые обстоятельства 3.3. Темпо-ритм	30
	Итого:	62

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

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.

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.

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.

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.
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.

Тема 2.2.

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

2.3. Воображение и фантазия.

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 3.1. 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. 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.

1. Этюды и упражнения на физическое действие –(с предметами)

Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия.

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

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

2. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД)

Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умыться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя». Основные вопросы в работе над внутренним действием –что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Тема 3.2. Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. 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 3.3. Темпо-ритм

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

1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.

Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.

Шкала темпо-ритмов:

NoNo 1,2 –пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия;

NoNo 3, 4 –оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию;

No 5 –готовность действовать, спокойное совершение действий;

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

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

NoNo 8, 9 –энергичное действие, сильное возбуждение;

No 10 –хаос, безумие, суета, паника.

2. Темпо-ритм внешний и внутренний

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в школу).

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению. Бегу на уроке физкультуры, а мечтаю о подарках на день рождения).

3. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм

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

4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определенной скоростью (убрать со стола посуду со скоростью NoNo1, 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.

Второй класс.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1.	Актерские тренинги и упражнения. 1.1. Атмосфера 1.2. Ощущение пространства 1.3. Импровизация 1.4. Мизансцена 1.5. Внутренний монолог. Второй план 1.6. Овладение словесным действием	33
2.	Основы исполнительского мастерства. Этюды 2.1. Действенная задача. Этюды на достижение цели 2.2. Оценка факта. Этюды на событие 2.3. Этюды на столкновение контрастных атмосфер 2.4. Этюды - наблюдения 2.5. Одиночные этюды на зону молчания 2.6. Этюды на рождение слова	33
	Итого:	66

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.

Тема 1.1.

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 ит 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.

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 (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 - 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. Умение действовать словом приобретает в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные действия не отрываются от физических: они вытекают из них и сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы 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.

Тема 2.1.

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

Тема 2.2.

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»....

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.

Третий класс.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1.	Актерские тренинги и упражнения 1.1. Сценическое общение. Коллективная согласованность 1.2. Взаимодействие с партнером. Контакт 1.3. Импровизация с партнером на музыку 1.4. Импровизация с партнером на заданную тему 1.5. Психологический жест 1.6. Конфликт. Приспособления. Тактика	33
2.	Основы исполнительского мастерства. Этюды 2.1. Парные этюды на зону молчания 2.2. Парные этюды на рождение фразы 2.3. Парные этюды на наблюдения 2.4. Этюды на картину 2.5. Этюды на музыкальное произведение 2.6. Этюды на мораль басни	33
	Итого:	66

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.

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. 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. С. Рахманинов «Этюды-картины» ор.39, М.Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская музыка», Р.Шуман « Детские сцены» ор.15, «Альбом для юношества» ор.68.

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».

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.

Четвертый класс.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1.	Актерские тренинги и упражнения 1.1 Сценический образ 1.2. Характер и характерность 1.3. Пластическая выразительность 1.4. Создание сказочно-фантастического образа	33
2.	Основы исполнительского мастерства 2.1. Законы построения драматургического произведения 2.2. Этюды на сюжет сказки 2.3. Этюды – инсценировки басен 2.4. Этюды на сюжет небольшого рассказа 2.5. Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений. 2.6. Работа над отрывками из драматургических произведений. 2.7. Работа над ролью в учебном спектакле.	33
	Итого:	66

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.

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», «Истории театра» 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.).

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

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.

Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение. 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. Репертуар. А.П. Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злоймальчик», М.Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать», Н.Носов: В.Драгунский: «Фантазеры». «Денискины рассказы».

Тема 2.5.

Инсценировка литературных небольших произведений. Фрагментов Присвоение изобитий, классических оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. Репертуар. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрэн: «Пеппи Длинный чулок», «Рони – дочь разбойника», А.Экзюпери «Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».

Тема 2.6.

Работа над отрывками 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. Е.Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А.Островский Г.Полонский «Снегурочка», «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 – экзамен - показ учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений.

Пятый - восьмой классы.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1.	Актерские тренинги и упражнения 1.1. Словесное действие. Подтекст. Второй план 1.2. Словесное действие. Актерская интонация 1.3. Жанры. Стиль. Стилизация	50
2.	Разбор драматургического материала 2.1. Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие 2.2. Метод действенного анализа	30
3.	Основы исполнительского мастерства. 3.1. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии 3.2. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы 3.3. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии 3.4. Работа над ролью в учебном спектакле 3.5. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	96
	Итого:	176

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 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.

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 характерности, 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, ритмизованно-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.

Девятый - одиннадцатый классы.

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1.	Актерские тренинги и упражнения 1.1. Подтекст. Второй план 1.2. Стилизация 1.3. Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения 1.4. Исполнение задания в разных жанрах и стилях	50
2.	Разбор драматургического материала. 2.1. Метод действенного анализа 2.2. Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы	30
3.	Основы исполнительского мастерства 3.1. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии 3.2. Работа над ролью в учебном спектакле 3.3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	96
	Итого:	176

Цель - закрепление полученных навыки, максимально развить творческую индивидуальность, подготовить детей для поступления в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Учащийся должен уметь самостоятельно применять и использовать навыки основ актерского мастерства в различных видах творческой деятельности - в танце, в пении, в речевом жанре, а не только в работе над ролью. Сценическая практика - основной вид деятельности этого года. Участие в спектаклях, конкурсах, концертах, городских мероприятиях.

Актерские тренинги и упражнения. Осуществляется самостоятельное проведение учащимися тренингов по всему курсу обучения, выполняются задания, этюды, физические действия в разных жанрах и стилях. Работа над ролью в учебном спектакле. Учащийся должен иметь несколько разнохарактерных ролей в разных жанрах, умеет самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы.

Учащийся сам выбирает материал для разбора или по заданию педагога. Задача – определить сквозное действие и главное событие пьесы, его значение для линий поведения каждого персонажа. Выстроить событийный ряд, логику действий героев.

Подбор индивидуальной программы и её подготовка. Преподавателю необходимо подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах: басня, проза, стихотворение (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая индивидуальные особенности психофизики учащегося. Провести анализ предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого лица («от себя»).

Создание непрерывной цепи подлинного органического действенного существования, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств. Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой – чтение дополнительной литературы – критики, мемуаров, исторических очерков и т.д., связанных с выбранными произведениями.

Итогом творческой работы группы на заключительном этапе обучения являются учебные спектакли, концертные выступления, показ самостоятельных работ, участие во всех мероприятиях школы.

Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Актерское мастерство» 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.).

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. 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 соощающий, 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 отрицательных²² 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.

2. 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.

Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
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: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. Владимиров С. В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
7. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
8. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М. В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
9. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

14. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
15. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
16. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002
18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
19. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
22. 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>
23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
27. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
28. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
29. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
30. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
31. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
32. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
33. 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
34. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
35. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика/ К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
36. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
37. Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
38. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
39. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
40. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
41. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
42. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 — (Мир культуры, истории и философии)
43. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
44. Хмельницкий. Ю. О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
45. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
46. Чехов. М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа : <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>.
5. Энциклопедия : Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа:http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа:<http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа:http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа:<http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа : <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа : <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>