

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
Дворец детского творчества

Принята на заседании
педагогического совета от
«__» _____ 20__ г.
Протокол № _____

Утверждаю:
Директор MAOU ДО ДДТ
/Кузьмина И.В.
«__» _____ 20__ г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной
направленности
«Основы актерского мастерства»**

Возраст обучающихся: 14 – 18 лет
Срок реализации: 3 года

Автор-составитель:
Марычева Екатерина Олеговна,
педагог дополнительного
образования

Волчанск, 2023

Пояснительная записка.

Программа «Основы актерского мастерства» третьего года является комплексной общеразвивающей образовательной программой базового уровня художественной направленности, необходимый для освоения основ театрального искусства.

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Цель программы: Формирование эстетически развитой личности, владеющей основами театрального искусства, приобретение навыков и умений работы над ролью в отрывках из драматургических произведений.

Задачи:

- обучение навыкам актерского мастерства;
- воспитание 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.

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского мастерства с включением элементов тренингов по сценической речи и сценическому движению. В основу содержания программы положен следующий принцип распределения учебного материала: от простого к сложному, от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю.

Содержание программы отражено в учебном плане.

№ раздел а	Название разделов и тем	Количество часов			Форма аттестации/контро ля
		Всего	Теория	Практика	
1	Введение Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.	20	10	10	Тестирование
2	Работа над ролью в отрывке	196	60	136	Показ
	Тема 2.1. Разбор драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт.	34	15	19	
	Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог.	34	10	26	
3	Тема 2.3. Замысел отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка.	46	10	36	
4	Тема 2.4. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.	54	15	39	
5	Тема 2.5. Комплексный актерский тренинг.	24	10	14	

6	Полугодовой и итоговый показы: сценический показ отрывков из драматургических произведений различных жанров и стилей.	4		4	
	ИТОГО:	216			

Рекомендуемый возраст детей, занимающихся в театральной студии - 14-18 лет.

Содержание учебного плана.

Введение.

Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятия жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.

Играя (исполняя) роль в спектакле, актер создает сценический образ, раскрывая духовный мир своего героя. Действуя от лица персонажа, актер «присваивает» его характер, мысли, поступки и переживания на время спектакля.

Актерское исполнительское искусство, как и искусство театра, имеет многовековую историю. На протяжении длительного времени актерское искусство претерпело значительные изменения. Если в Древней Греции актеры непременно лицедействовали в масках и на котурнах, то сегодняшних героев порой не отличишь от обычных людей из сегодняшней жизни.

Значительным, переломным моментом для актерского искусства и для всего театра стало учение великого русского режиссера, основателя Московского художественного общедоступного театра К.С.Станиславского. Именно на его теорию опираются и многие современные актерские школы.

Литературные произведения, созданные для представления на сцене, называются пьесами. По характеру сюжета пьесы делятся на трагедии, комедии и драмы.

Раздел 2. Работа над ролью в отрывке

Тема 2.1. Разбор драматургического материала. Сквозное действие.

Контрдействие. Конфликт. Сверхзадача.

«Сначала идет чтение пьесы, разбор ее с литературной и художественной стороны, выяснение общего характера пьесы и ее настроения. Затем мы переходим к отдельным лицам, к отдельным образам, постепенно изучаем их, разбираемся в их чувствах и характерах; постепенное углубление в это изучение и есть работа над созданием образа». (Е.Б.Вахтангов)

Выбирая отрывок из драматургического произведения или инсценировку литературного произведения, прежде всего, необходимо познакомить детей с произведением в целом.

Анализируя драматургический (литературный) материал, следует задать учащимся следующие вопросы:

Каких героев следует считать главными, каких - второстепенными?

К чему стремятся главные герои? Каковы их поступки?

Какие препятствия возникают на пути героев к достижению цели?

Кто из героев вызывает сочувствие, сострадание, симпатию, а кто – антипатию, неприязнь, и почему?

С кем из персонажей себя ассоциируют и соотносят учащиеся и чью жизнь хотели бы прожить?

Какое главное событие произведения, влияющее на ход всей пьесы?

О чем это произведение, и какова его главная мысль?

На этом этапе можно начать знакомство учащихся с учением К.С.Станиславского о *сверхзадаче* как главной цели существования исполнителя в обстоятельствах пьесы, роли и сквозном действии как ступеням к выполнению сверхзадачи артиста-роли. При разборе отрывка вместе с учащимися также при помощи наводящих вопросов нужно определить *главное событие отрывка, основной конфликт, сквозное действие, контрдействие.*

В качестве домашней и самостоятельной работы учащимся дается задание изучить литературу об авторе произведения, о времени и месте действия, найти и проанализировать иллюстративный материал. В этот период важно привить учащимся навыки грамотной работы над текстом и стремление к самостоятельному изучению и осмыслению драматургических и литературных произведений.

Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план. Подтекст. Внутренний монолог.

Действуя в предлагаемых обстоятельствах, актер выполняет задачи, поставленные перед ним режиссером. Актерские задачи определяются на стадии разбора (анализа) пьесы в так называемый «застольный» период. Во время сценических репетиций эти задачи уточняются.

В процессе работы над ролью, выстраивая линию поведения персонажа и логику его поступков, обращаем внимание учащихся на то, что у поступков бывают скрытые мотивы, и часто человек говорит не то, что думает. И помимо мыслей вслух, существуют мысли, которые мы обдумываем, не высказывая.

«Если кто-нибудь спрашивает у вас, который час, он этот вопрос может задать при различных обстоятельствах с различными интонациями. Тот, который спрашивает, может быть не хочет...знать, который час, но он хочет, например, дать вам понять, что вы слишком засиделись и что уже поздно или, например, вы ждете доктора, и каждая минута...дорога... Необходимо искать подтекст каждой фразы». (Е.Б.Вахтангов)

Анализируя текст пьесы, определяя сквозное действие, подводим учащихся к тому, что у текста бывает подтекст, а у роли – второй план и внутренний монолог.

Тема 2.3. Замысел отрывка. Этюды по событиям отрывка.

«Режиссер – это, прежде всего, точка зрения». (К.Чапек)

Выбрав отрывок из пьесы или сцену из литературного произведения, построенную на диалогах, где есть начало, развитие, ключевое событие и

некая условная завершенность, приступаем к работе над этой сценой или отрывком. Для начала следует решить, что отрывок – это целая история или спектакль в миниатюре. Как и спектакль, отрывок (сцена) требует режиссерского замысла и решения. На этом этапе учащимся надо дать почувствовать себя не только актерами, но и режиссерами своего отрывка (сцены), проявить фантазию, интеллект и найти свою «точку зрения».

Формируя режиссерский замысел, следует ответить на ряд вопросов:

Где происходит действие отрывка (сцены)? (В какой-то конкретной стране, городе, в доме, в квартире, в лесу, в школе, в кафе и т.д.)

Когда это происходит? (В каком веке, году, времени года, месяце).

Что происходит в отрывке (сцене)?

Кто действует в отрывке (сцене)?

К чему стремятся действующие лица? Чего они добиваются?

Какие препятствия стоят на пути героя (героев) к цели?

О чем этот отрывок (сцена)?

Какое главное событие отрывка (сцены)?

Есть ли еще события, и какие?

На «подступах» к освоению роли делаем этюды по событиям отрывка на тему: «Что бы я делал в подобной ситуации», ведем поиск оценок и органичности поведения.

Тема 2.4. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Репетиции.

Работа над ролью в отрывке начинается уже на стадии разбора. На этапе работы над этюдами по событиям отрывка «фиксируются» интересные «оценки» и другие находки. Когда материал «размят», определены сквозное действие, конфликт, актерские задачи, есть образное и пространственное решение сцены, переходим к репетициям.

Репетиция (от лат. *repetite* – повторение) – основная форма работы по созданию спектакля. В процессе репетиций постепенно появляются зримые очертания сцены, ее нерв и темпо-ритм.

Тема 2.5. Комплексный актерский тренинг.

Комплексный актерский тренинг должен быть неотъемлемой частью практически каждого занятия по программе «Основы актерского мастерства». Комплексный актерский тренинг включает в себя:

элементы дыхательной гимнастики;

элементы артикуляционной гимнастики;

упражнения на преодоление мышечного зажима;

упражнения на координацию в пространстве;

элементы пластического тренинга;

элементы речевого тренинга;

театральные игры;

упражнения на сценическое внимание, память, воображение и взаимодействие с партнером.

Преподаватель составляет различные комбинации из наиболее эффективных упражнений по освоению актерской техники из пройденного материала и включает тренинги в начало каждого урока. Длительность тренингов - 10-15 минут.

2.6. Полугодовой и итоговый показы.

На полугодовой и заключительный показы выносятся отрывки из драматургических произведений различных жанров и стилей.

Данный раздел содержит перечень знаний, **умений и навыков**, приобретенных в результате освоения программы «Основы актерского мастерства»:

знание основной театральной терминологии;

знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом;

знание основных выразительных средств театрального искусства;

умение выполнить и провести тренинги по освоению основных элементов бессловесного действия, дыхательной и артикуляционной гимнастики;

умение работать над ролью и текстом роли под руководством преподавателя;

умение координироваться в пространстве;

умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;

навык самоанализа;

навык публичных выступлений.

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»

Календарно-тематический план.

№ п/п	Месяц	Число	Время	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Место проведения	Форма контроля
1	Сентябрь	17	15:30	Теория	2	Вводное занятие	20 кабинет	
2	Сентябрь	18	15:00	Теория	2	Актеры и их роли	20 кабинет	
3	Сентябрь	21	15:30	Теория	2	Актеры и их роли	20 кабинет	
4	Сентябрь	24	15:30	Практика	2	Актеры и их роли	20 кабинет	
5	Сентябрь	25	15:00	Практика	2	Актеры и их роли	20 кабинет	Тестирование
6	Сентябрь	28	15:30	Теория	2	Понятие драматургии	20 кабинет	
7	Октябрь	1	15:30	Теория	2	Понятие жанра	20 кабинет	
8	Октябрь	2	15:00	Теория	2	Понятие стиля	20 кабинет	
9	Октябрь	5	15:30	Теория	6	Понятие комедия/концертная деятельность	20 кабинет	
10	Октябрь	8	15:30	Теория	2	Трагедия	20 кабинет	
11	Октябрь	9	15:00	Теория	2	Драма	20 кабинет	Тестирование
12	Октябрь	12	15:30	Практика	2	Выбор произведения	20 кабинет	
13	Октябрь	15	15:30	Практика	2	Разбор пьесы	20 кабинет	
14	Октябрь	16	15:00	Практика	2	Разбор пьесы	20 кабинет	
15	Октябрь	19	15:30	Практика	2	Разбор пьесы	20 кабинет	
16	Октябрь	22	15:30	Практика	2	Определение сквозного действия	20 кабинет	
17	Октябрь	23	15:00	Практика	2	Определение контр	20 кабинет	

						действия		
18	Октябрь	26	15:30	Практика	2	Разбор конфликта	20 кабинет	
19	Октябрь	29	15:30	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
20	Октябрь	30	15:00	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
21	Ноябрь	2	15:30	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
22	Ноябрь	5	15:30	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
23	Ноябрь	6	15:00	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
24	Ноябрь	9	15:30	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
25	Ноябрь	12	15:30	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
26	Ноябрь	13	15:00	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
27	Ноябрь	16	15:30	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
28	Ноябрь	19	15:30	Практика	2	Читка пьесы	20 кабинет	
29	Ноябрь	20	15:00	Практика	2	Актерская задача	20 кабинет	
30	Ноябрь	23	15:30	Практика	2	Действия в предлагаемых обстоятельствах	20 кабинет	Показ
31	Ноябрь	26	15:30	Практика	2	Действия в предлагаемых обстоятельствах	20 кабинет	
32	Ноябрь	27	15:00	Практика	2	Действия в предлагаемых обстоятельствах	20 кабинет	
33	Ноябрь	30	15:30	Практика	2	Действия в предлагаемых обстоятельствах	20 кабинет	

						вах		
34	Декабрь	3	15:30	Практика	2	Действия в предлагаемых обстоятельствах вах	20 кабинет	Показ
35	Декабрь	4	15:00	Теория	2	Понятие второй план	20 кабинет	
36	Декабрь	7	15:30	Теория	2	Особенности второго плана	20 кабинет	
37	Декабрь	10	15:30	Теория	2	Второй план героя	20 кабинет	
38	Декабрь	11	15:00	Теория	2	Второй план героя	20 кабинет	
39	Декабрь	14	15:30	Теория	2	Второй план героя	20 кабинет	Тестирование
40	Декабрь	17	15:30	Теория	2	Подтекст пьесы	20 кабинет	
41	Декабрь	18	15:00	Теория	2	Подтекст пьесы	20 кабинет	
42	Декабрь	21	15:30	Теория	2	Понятие Внутренний монолог	20 кабинет	
43	Декабрь	24	15:30	Практика	2	Внутренний монолог	20 кабинет	
44	Декабрь	25	15:00	Практика	2	Внутренний монолог	20 кабинет	
45	Декабрь	28	15:30	Практика	2	Внутренний монолог	20 кабинет	
46	Декабрь	29	15:30	Теория	6	Определение замысла пьесы/ Концертная деятельность	Сцена	
47	Январь	11	15:00	Теория	2	Ребенок – актер, ребенок – режиссер	20 кабинет	
48	Январь	14	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
49	Январь	15	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
50	Январь	18	15:00	Практика	2	Этюд по	20	Показ

				ка		отрывку	кабинет	
51	Январь	21	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
52	Январь	22	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
53	Январь	25	15:00	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
54	Январь	28	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
55	Январь	29	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
56	Февраль	1	15:00	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
57	Февраль	4	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
58	Февраль	5	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
59	Февраль	8	15:00	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
60	Февраль	11	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
61	Февраль	12	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
62	Февраль	15	15:00	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
63	Февраль	18	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
64	Февраль	19	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
65	Февраль	22,23	15:00	Практика	6	Этюд по отрывку/Концертная деятельность	20 кабинет	Показ
66	Февраль	26	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
67	Март	1	15:30	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
68	Март	4	15:00	Практика	2	Этюд по отрывку	20 кабинет	Показ
69	Март	5	15:30	Теория	2	Работа над ролью	Сцена	Показ
70	Март	8/11	15:30	Теория	6	Работа над ролью/концертная	Сцена	Показ

						деятельность		
71	Март	12	15:00	Теория	2	Работа над ролью	Сцена	Показ
72	Март	15	15:30	Практика	2	Работа над ролью	Сцена	Показ
73	Март	18	15:30	Практика	2	Работа над ролью	Сцена	Показ
74	Март	19	15:00	Практика	2	Работа над ролью	Сцена	Показ
75	Март	22	15:30	Практика	2	Работа над ролью	Сцена	Показ
76	Март	25	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
77	Март	26	15:00	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
78	Март	29	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
79	Апрель	1	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
80	Апрель	2	15:00	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
81	Апрель	5	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
82	Апрель	8	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
83	Апрель	9	15:00	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
84	Апрель	12	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
85	Апрель	15	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
86	Апрель	16	15:00	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
87	Апрель	19	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
88	Апрель	22	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
89	Апрель	23	15:00	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
90	Апрель	26	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
91	Апрель	29	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
92	Апрель	30	15:00	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ

				ка				
93	Май	6	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
94	Май	7	15:30	Практика	2	Репетиция	Сцена	Показ
95	Май	9/10	15:00	Практика	6	Репетиция/ концертная деятельность	Сцена	Показ
96	Май	13	15:30	Практика	2	Показ произведени я		Высту пление
97	Май	14	15:30	Практика	2	Показ произведени я		Высту пление
98	Май	17	15:00	Практика	2	Показ произведени я		Высту пление
Все часов:					216			

Условия реализации программы.

- материально-техническое обеспечение:

просторное репетиционное помещение, стол, стулья, сцена со звуковым и световым оборудованием, фортепиано, компьютер со звуковыми колонками, аудиосистема или музыкальный центр, материальная база для создания костюмов, реквизита, декораций,

- информационное обеспечение:

Видео записи спектаклей, аудио записи, доступ в интернет

Форма и методы контроля:

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 учебного спектакля, подготовленного в последнем полугодии третьего класса.

Предметом оценивания на итоговой аттестации являются:
умения:

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- координироваться в пространстве;
- выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

• *5 (отлично)* - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

• *4 (хорошо)* – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

• *3 (удовлетворительно)* - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая

инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». М., 1991
2. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ». Учебное пособие, М., Российская национальная библиотека, 2004
3. Горчаков Н. «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» (Беседы и записи репетиций). М., Искусство, 1952
4. Гончаров А.А. «Режиссерские тетради». М., ВТО, 1980
5. Петрова Л.А. «Техника сценической речи». ВЦХТ 2010: №2
6. «Основы актерского мастерства по методике Я.Корогодского». ВЦХТ 2008: №1 «Режиссерский театр. Разговоры под занавес века». МХТ, 2004
7. Ремез О.Я. Режиссерский замысел и мизансцена: учеб. пособие по курсу "Режиссура и мастерство актера" для студ. высш. театр. учеб. заведений / О. Я. Ремез; Гос. ин-т театр. искусства им. А. В. Луначарского. - М.: ГИТИС, 1981
8. Станиславский К.С.«Моя жизнь в искусстве». М., «Искусство»,1972
9. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». М., АСТ, 2009
10. «Театр, где играют дети», Учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А.Б. М., Владос, 2001
11. Товстоногов Г. «Зеркало сцены». Л., Искусство, 1980
12. Чехов М.А. «Об искусстве актера». М., «Искусство», 1999
- 13.Эфрос А. «Репетиция – любовь моя». М., «Парнас», 1993

Нормативно-правовые основания

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;