ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ

И ОСНОВЫ АКСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Пояснительная записка

Направленность: художественно- эстетическая.

Вид: модифицированная. За основу взяты типовая образовательная программа «Сценическое действие» и Методические рекомендации по введению примерных учебных планов образовательных программ по видам театрального искусства для детских школ искусств.

Основной задачей обучения является развитие определенных способностей, и формирование навыков и умений (элементы актерского мастерства) таких как: внимание, воображение, логика и последовательность действий, раскрепощение.

Дети овладевают умениями и навыками, связанными с исполнительским мастерством, познают законы организации сценического действия, овладевают элементами актерской техники, закрепляют практику внимания, памяти, фантазии, воображения. Овладевают навыками работы с режиссером, элементами индивидуальной и групповой сценической работы.Получают знания и умения разобрать свою роль и работать над нею, сделать полный анализ проделанной работы, дать оценку. Овладевают навыками определить авторскую идею, работать с материалом и жанром. Способность определить сверхзадачу и сквозное действие спектакля и роли.

Программа способствует разрешению физических проблем (физические зажимы), эмоциональных проблем (психологические зажимы), интеллектуальных проблем (память, логика и т.д.), социальных проблем (общение, работа в коллективе). Обучение по специальности «Театр» дает основы начального профессионального образования.

Целью программы является формирование основ самостоятельной деятельности после окончания обучения, умения осваивать новый материал в общекультурной и театральной областях, сохранение и развитие устойчивого интереса к обучению, закреплению и развитию практических навыков актерского мастерства.

Формы работы

Так как творческие способности детей наиболее полно открываются во время игры, основной формой проведения уроков в младших классах является занятие-игра. Занятия в старших классах, работающих над созданием учебных спектаклей, проводятся в форме репетиции.

Занятие носит групповой характер, но в ходе занятия подход к ребенку учитывает его индивидуальные особенности: возраст, способности, уровень подготовки и т.д.

Количество часов в неделю определяется учебным планом: 2 академических часа в 1 классе, по 3 академических часа во 2-5 классах и по 4 академических часа в 6-7 классах.

Ожидаемые результаты

По окончании семилетнего курса обучения выпускники должны принять участие в постановке учебного спектакля, в работе над которым должны использовать все полученные умения и навыки.

Формы подведения итогов

Успеваемость учащихся оценивается по различным выступлениям: спектакли, концерты, конкурсы, экзамены, зачеты, контрольные уроки.

Годовая оценка выставляется по пятибалльной системе на основании:

- результатов текущего контроля успеваемости (четвертные оценки);

- показа на зачете по полугодиям (открытом уроке);

- показа на итоговом зачете (контрольном уроке, экзамене).

Экзамены проводятся, начиная с 5 класса. На выпускном экзамене в 7 классе учащиеся показывают учебный спектакль.

В младших классах учащиеся оцениваются на открытых уроках и зачетах по полугодиям.

Учащиеся принимают участие в учебных концертах и спектаклях, которые предоставляют возможность ученику получить сценический опыт. Выступление на учебном концерте не оценивается, происходит публично.

Для выведения итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

а) оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его продвижения;

б) оценка ученика на зачете или экзамене, а также результаты открытых уроков.

в) другие выступления ученика в течение учебного года.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИГРЫ

1 КЛАСС

Программа по предмету «Театральные игры» рассчитана на детей в возрасте 6 – 8 лет. В связи с этим программа занятий корректируется преподавателем, уровень сложности и схема урока строится сообразно возрасту учащихся.

Программа «Театральные игры» является подготовительной базой к дальнейшему изучению предмета «Основы актерского мастерства».

Так как программа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста, основной формой проведения занятий является урок-игра. Игра – естественный для ребенка способ самовыражения и познания, поэтому тщательно отобранные, развивающие определенный комплекс навыков игры – самый простой и результативный способ развития необходимых качеств и умений.

Урок условно делится на две части. Первая часть (две трети урока) – развивающие игры. По мере освоения игр и достижения результативности, вводятся игры более сложные. Вторая часть урока – зарисовки как подготовительный этап к созданию сюжетного этюда. В последующие годы изучения «Основ актерского мастерства» развивающие игры и упражнения усложняются и предлагаются на уроке в качестве разминки, где учащиеся проявляют больше самостоятельности и творчества.

Основным образовательным результатом обучения является развитие определенных начальных навыков и умений таких как: внимание, память, фантазия и воображение. Задача уроков – развить способности ребенка, раскрепостить его. Дети должны знать, какие именно способности они в себе развивают, какими качествами должны обладать люди, выступающие перед публикой, зачем это нужно актерам, людям других профессий и просто в обычной жизни.

Примерный тематический план

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1	Память.	14
2	Внимание.	14
3	Фантазия и воображение. Трансформация предмета.	20
4	Зарисовки. Бессловесное общение.	20
	Всего:	**68**

Содержание курса

Каждый урок по предмету «Театральные игры» строится с учетом психофизических особенностей возраста учащихся: спокойные, «раздумчивые» игры перемежаются с играми подвижными, действенными; игры, требующие концентрации внимания сменяют игры, высвобождающие творческую природу детей. Большинство игр направлено на развитие сразу нескольких качеств: память и внимание, внимание и воображение и т.д. По мере освоения учащимися простых театральных игр, вводятся упражнения более сложные.

Память

Память – одно из важнейших качеств, необходимых как в обычной, так и в профессиональной жизни. На занятиях по театральным играм развивается зрительная, слуховая и моторная память. К окончанию курса учащиеся должны развить способность удерживать в памяти большое количество предметов и их расположение, физическое действие, мизансцены, группировки и т. д. Этому способствует живость восприятия нового в игровой форме, закон повторений и упражнения, направленные на развитие внимания.

Развитию памяти способствует так же развитие ассоциативного мышления, поэтому целесообразно дополнить курс играми – поиском ассоциаций.

Упражнения: «Баранья голова», «Перемена», «Ступеньки», «3 отличия» и т.д.

Внимание

Игры - упражнения этого направления предлагаются на каждом уроке. Развитие внимания в игровой ситуации – одна из основных, наиболее важных задач. К тренировке этого качества следует подходить неторопливо и тщательно. Не жалеть на него времени, добиваться от каждого учащегося полноценного и точного выполнения заданий. Для развития сознательного, произвольного внимания необходима острая наблюдательность. Уметь смотреть и видеть. Уметь слушать и слышать.

Упражнения: «3 круга», «Телефон», «Печатная машинка», «1-1», «Друг».

Фантазия и воображение

Воображение и фантазия являются основой, фундаментом воспитания творческих способностей. Творческое воображение – это процесс самостоятельного создания новых образов без готового описания их. Один из важных разделов тренировки воображения – игры, построенные на принципе трансформации предмета, когда обыденным вещам при помощи воображения придаются новые значения и качества.

Упражнения: «Зерно», «Море», «Пристройка» и др.

Зарисовки

Зарисовка – это подготовительный этап к созданию этюда. Учащимся первого года обучения предлагается создавать зарисовки на животных и людей разных профессий. Первый этап – учащиеся наблюдают за животными, отмечая характерные особенности их пластики и поведения. Второй этап работы - воплощение своих наблюдений, попытка передать их пластически. Третий этап (самый сложный) – бессловесное общение. Учащиеся в образе выбранных животных пробуют общаться друг с другом без слов (например: кошка с собакой, жираф с мышкой), выстраивая характер своего животного, его отношение к партнеру и т.д.

Итоговый открытый урок. Параметры оценки

Итоговый открытый урок состоит из двух частей.

Первая часть – театральные игры. Оценивается уверенность в выполнении упражнений, степень сложности игр, достигнутая за год, степень самостоятельности и проявленное творческое воображение.

Вторая часть – небольшой показ зарисовок, индивидуальных и групповых.

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВАО

2 КЛАСС

Данная программа предназначена для детей второго года обучения. Программа планируется по четвертям, исходя из расчета – 3 академических часа в неделю.

Занятия посещают учащиеся разного возраста, от 7 до 9 лет. В связи с этим программа занятий корректируется преподавателем, уровень сложности и схема урока соответствуют возрасту учащихся.

Программа способствует разрешению:

- физических проблем (мышечные зажимы);

- эмоциональных проблем (психологические зажимы, концентрация внимания);

- интеллектуальных проблем (память, логика, фантазия, воображение и т.д.);

- социальных проблем (общение, работа в коллективе);

- подготовки к дальнейшему обучению театральному искусству.

Основным образовательным результатом обучения является развитие определенных способностей, и формирование навыков и умений (элементы актерского мастерства) таких как: внимание, воображение, логика и последовательность действий, раскрепощение.

В ходе изучения программного материала дети знакомятся с театральным искусством, в частности с актерским мастерством, учатся работать в коллективе, т.к. коллектив является неотъемлемой частью театра. Также теоретически знакомятся с выразительными средствами театра (декорации, грим, костюм, музыкально-шумовое оформление спектакля).

Примерный тематический план

№ темы	Тема		Кол-во часов
1.1. 1.2.	**Первая четверть** Игры на воображение, фантазию, внимание и т.д. Этюды « Память физических действий (ПФД)»		**27** 14 13
2.1. 2.2. 2.3.	**Вторая четверть** Игры на внимание, фантазию, память и т.д. Этюды « ПФД», « Оживший предмет» Открытый урок		**24** 10 12 2
3.1. 3.2. 3.3.	**Третья четверть** Теория « Выразительные средства театра» Игры внимание, фантазия, память и т.д. Этюды « Оживший предмет», « ПФД.»		**27** 4 10 13
4.1. 4.2. 4.3.	**Четвертая четверть** Игры фантазия, внимание, память и т.д. Этюды «Оживший предмет», « ПФД». Подготовка к показу*.* Итоговый открытый урок.Показ этюдов на аудиторию.		**24** 10 12 2
	Всего:		**102**

Содержание курса.

Первое полугодие.

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста, потому уроки проводятся в игровой форме, так как именно в процессе игры происходит тренировка актерских качеств.

Схема уроков:

1. Игры фантазия, внимание, память и т.д. (1 час).

2. Этюды « Память физических действий» (2 часа).

Игры «Внимание»: *«Слушаем улицу, кабинет, здание, себя». «Импульс», «Телеграмма», «Баранья голова», «Ключик».*

Игры «Фантазия, воображение»:*«Зерно», «Море волнуется», «Трансформация предмета», «Скульптор – глина» и т.д.*

Игры «Память»:*«Расскажи дорогу», «Опиши соседа», «Поменяй позу» и т.д.*

Игры «Общение»: *«Мигалки», «Крокодил», «Ветер дует» и т.д.*

Игры «Концентрация»:*«Мороженное», «Печатная машинка», «Щелк, хлоп» и т.д.*

Этюды «Память физических действий». Это этюды, в которых учащийся действует с различными предметами (открывает дверь, моет окно, подметает пол, вдевает нитку в иголку), но смысл в том, что все эти предметы воображаемые. Здесь очень важно добиваться от каждого учащегося очень точных движений, точного взаимодействия с воображаемым предметом. Эти этюды позволяют, в первую очередь, попробовать учащимся себя в качестве актеров, а также тренируют настойчивость, память, логику поведения, внимание, концентрацию и т.д.

Второе полугодие.

Схема уроков:

1. Теория « Выразительные средства театра» (0,5 час).

2. Игры. (1 час).

3. Этюды « ПФД», « Оживший предмет» (1,5 час)

Теория « Выразительные средства театра»:

Темы:

1. Музыкально-шумовое оформление.

2. Сценография.

3. Костюм.

4. Грим.

Этюды «Оживший предмет».

Этюды, в которых учащийся способен «оживить» обыденные предметы: (стул, магнитофон, занавеска, дверь). Учащиеся пытаются придумать и понять мысли этого предмета, эмоции, желания и т.д. Этюды «Оживший предмет» развивают ассоциативное мышление, фантазию, принцип перевоплощения, концентрацию внимания.

Итоговый открытый урок. Параметры оценки. Итоговый открытый урок условно делится на две части:

Первая часть – тренинг (театральные игры). Оценивается уверенность в выполнении упражнений, степень сложности игр, достигнутая за год, степень самостоятельности и проявленное творческое воображение.

Вторая часть – этюды по пройденным темам,индивидуальные и групповые.

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

3 КЛАСС

Данная программа предназначена для детей третьего года обучения. Программа планируется по четвертям, исходя из расчета - 3 академических часа в неделю.

Занятия посещают учащиеся различных возрастных групп, от 8 до 10 лет. В связи с этим программа занятий корректируется преподавателем, уровень сложности и схема урока строится ориентировочно возрасту учащихся.

Основным образовательным результатом обучения является развитие и упрочение определенных способностей и формирование навыков и умений

(элементы актерского мастерства) таких как: внимание, воображение, логика и последовательность действий, раскрепощение и т.д.

В ходе обучения дети знакомятся с театральным искусством, в частности с актерским мастерством, учатся работать в коллективе, а также, на теоретической части занятий, учащиеся впервые знакомятся с системой К.С. Станиславского, узнают что такое «предлагаемые обстоятельства» и магическое «если бы».

Примерный тематический план

№ темы		Тема	Кол-во часов
1.1. 1.2. 1.3.		**Первая четверть** Тренинг « Театральные игры» Этюды с элементами фантазии « То чего не было». Теория « Система К.С. Станиславского»	**27** 12 12 3
2.1. 2.2. 2.3.		**Вторая четверть** Тренинг « Театральные игры». Этюды «То, чего не было». Открытый урок.	**24** 11 11 2
3.1. 3.2. 3.3.		**Третья четверть** Тренинг « Театральные игры» (работа с партнером). Этюды с элементами фантазии «Духи». Теория. «Предлагаемые обстоятельства, если бы».	**27** 12 12 3
4.1. 4.2. 4.3.		**Четвертая четверть** Тренинг «Театральные игры» (Работа с партнером). Этюды «Духи», «То, чего не было». Подготовка к показу. Итоговый открытый урок. Показ этюдов на аудиторию*.*	**24** 11 11 2
		Всего:	**102**

Содержание курса.

Первое полугодие.

Схема уроков первой четверти:

1. Теория «Система К.С. Станиславского» (0,5 часа).

2. Тренинг (1 час).

3. Этюды «То чего не было (1,5 часа).

Схема уроков второй четверти:

1. Тренинг (1,5 часа)

2. Этюды «То чего не было» (1,5 часа)

Теория. « Знакомство с системой К.С. Станиславского».

Темы:

1. Кто такой К.С. Станиславский.

2. Что такое «система Станиславского».

3. Что такое « метод физических действий».

4. Что такое «метод действенного анализа».

Тренинг «Театральные игры».

Во время этого тренинга тренируются основные элементы актерского мастерства (концентрация внимания, память и т.д.).

Игры «Внимание»:*«Импульс», « Хлопалки», « Волна», «Печатная машинка», «Эхо», «Хоп» и т.д.*

Игры «Память»:*«История», «Движение», «Перемены» и т.д.*

Игры «Концентрация»:*«Мороженое», «Гипноз», «Круги» и т. д.*

Игры «Фантазия, воображение»**:** *«Трансформация предмета», «Ожившая статуя» и т.д.*

Этюды «То, чего не было». Содержание этих этюдов учащиеся придумывают сами, главное условие представить ситуацию не реальную для обыденного мира (пример: я сел в парке на скамейку, а она, вдруг, поскакала как конь). Как человек будет действовать в данной ситуации, как будет из нее выходить. Эти этюды развивают фантазию и воображение, принцип перевоплощения, ассоциативное мышление и подготавливают к теоретическим урокам на тему «Предлагаемые обстоятельства, если бы».

Второе полугодие.

Схема уроков третьей четверти:

1. Теория «Предлагаемые обстоятельства, если бы» (0,5 часа).

2. Тренинг «Театральные игры (работа с партнером)» (1 час).

3. Этюды «Духи» (1,5 часа).

Схема уроков четвертой четверти:

1. Тренинг (1,5 часа)

2. Этюды «Духи», «То чего не было». Подготовка к показу*.* (1,5 часа).

Теория. «Предлагаемые обстоятельства», «Магическое «Если бы».

Темы:

1.Что такое «предлагаемые обстоятельства».

2. Почему «если бы» магическое?

3. Круги предлагаемых обстоятельств.

Тренинг « Театральные игры. Работа с партнером».

Во втором полугодии в процессе тренинга особенное внимание уделяется партнерству и общению.

Игры «Партнерство»: «*Друг - враг», «Механизм», «Переход», «Пристройка», «Слепой - поводырь» и т.д.*

Игры «Общение»:*«Радио», «Номера», «Телепат», «Чем мы похожи» и т.д.*

Этюды «Духи». В этих этюдах учащимся предоставляется возможность представить себя абсолютно вымышленным существом, духом (пример: дух - зубной боли), практически применить знания, полученные на теоретических уроках. Эти этюды развивают ассоциативное мышление, фантазию, принцип перевоплощения.

Итоговый открытый урок. Параметры оценки

Итоговый открытый урок условно делится на две части:

Первая часть – тренинг (театральные игры). Оценивается уверенность в выполнении упражнений, степень сложности игр, достигнутая за год, степень самостоятельности и проявленное творческое воображение.

Вторая часть - Индивидуальные и групповые этюды по пройденным темам.

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

4 КЛАСС

4 год обучения актерскому мастерству планируется по четвертям, исходя из расчета - 3 академических часа в неделю.

Урок представляет собой сочетание занятий основами актерского мастерства и сценического действия: 1 час в неделю - основы актерского мастерства и 2 часа в неделю - сценическое действие).

Занятия посещают учащиеся различных возрастных групп, от 9 до 13 лет. В связи с этим программа занятий корректируется преподавателем, уровень сложности и схема урока строится ориентировочно возрасту учащихся.

Программа содержит системно-комплексный подход к планированию уроков. Дети овладевают умениями и навыками, связанными с исполнительским мастерством, познают законы организации сценического действия, овладевают элементами актерской техники, закрепляют практику внимания, памяти, фантазии, воображения.

В теоретической части 4-го года обучения преподаватель обращает детальное внимание на психофизику учащихся, дает основы знаний: «конфликт в сценическом действии», «параметры общения», «приспособление и другие элементы, свойства, способности и дарования артиста». Практическое подтверждение этих тем: активный тренинг: фантазия и воображение, и во втором полугодии - инсценировки, как упрочение знаний по пройденным теоретическим темам.

Примерный тематический план.

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.1 1.2 1.3 1.4	**Первая четверть** Проявление характера персонажа в общении. Борьба как условие сценической выразительности. Конфликт. Параметры общения. Открытый урок-зачет (тренинг, этюды).	**27** 6 6 3 9 3
2.1 2.2 2.3 2.4.	**Вторая четверть.** Параметры общения Приспособление и другие элементы, свойства, способности и дарования артиста. Исполнительская техника и ее роль в работе актера Контрольный урок. Этюды.	**24** 9 9 3 3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5.	**Третья четверть.** Инсценировка. Выбор материала. Распределение ролей. Работа с материалом. Определение целей и задач отрывка. Характеры персонажей. Логика действия и предлагаемые обстоятельства. Мизансценирование. Общение персонажей. Конфликт. Работа над ролью в инсценировке. Итоговый показ отрывков. Технический зачет.	**27** 4 11 6 3 3
4.1 4.2 4.3.	**Четвертая четверть.** Обобщение материала, пройденного за год. Соединение инсценировок в спектакль. Работа над спектаклем. Подготовка и проведение годового экзамена, теория и практика (спектакль).	**24** 9 9 6
	Всего:	**102**

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА**.**

Первое полугодие.

Темы.

1. Проявление характера персонажа в общении. Овладение логикой личностного общения.

2. Борьба как условие сценической выразительности.

3. Конфликт. Разъяснение главенствующей роли конфликта в создании сценической выразительности.

4. Параметры общения. Проявление основных особенностей характера человека в логике взаимодействия с партнерами. Параметры общения и характер персонажа.

5. Приспособление и другие элементы, свойства, способности и дарования артиста. «Работа актера над собой» часть 1. К.С.Станиславский.

6. Определение внутренних и внешних ухищрений при общении, помогающих воздействию на объект. Объяснение возможностей и функций приспособлений.

7. Исполнительская техника и ее роль в работе актера.

Умения и навыки.

Проявление настойчивости в этюде.

Навык определять в любом сложном общении основные параметры и особенности их реализации.

Первоначальный опыт перевоплощения путем изменения логики взаимодействия с партнером.

Борьба (в межличностном общении)

Параметры общения:

дружественность – враждебность; инициативность (наступательность) – оборонительность; претенциозность (позиционность) – деловитость; сила - слабость.

Сохранение своей задачи роли и помощь партнеру в достижении выразительности конфликта.

Анализ свой работы и работы партнеров с точки зрения исполнительской техники.

Содержание контрольного урока в I полугодии.

Показ подготовленных этюдов на выразительность: подача одного из параметров межличностного общения.

Применение полученных знаний в создании характера сценического образа. Использование характерности.

Второе полугодие.

Темы.

1. Логика действия и предлагаемые обстоятельства. Использование психофизической выразительности речи и действия. Уникальность органичного воплощения каждого элемента логики действия.

2. Работа с инсценировкой. Мизансценирование. Работа над ролью. Определение конфликта. Применение знаний технологии действия для создания характера, образа. Представление о сверхзадаче. Ответственность актера за точное выполнение заданного психологического рисунка роли.

Умения и навыки.

Применение полученных знаний в создании характера сценического образа.

Использование характерности.

Домашняя работа над ролью.

Умение анализировать свою работу и работу своих партнеров.

Умение поиска возможности создания спектакля из разнородных отрывков.

Активное участие в репетиционной работе: поиске средств выразительности, органичности, характера.

Содержание экзамена.

Теория: билеты с вопросами по пройденным за год темам. Примеры из своих работ или ранее виденных.

Практика: спектакль - коллаж из инсценировок по произведениям русских, советских и зарубежных авторов.

Работа оценивается по степени знаний теоретических тем и применение этих знаний на практике.

Четвертый класс является итоговым по результатам обучения в младших классах. Старшие классы (пятый, шестой и седьмой годы обучения) наиболее активны в преподавании теории и насыщены работой с учащимися над спектаклями - учебными и показательными.

Учащиеся проходят конкурс в труппу Образцового детского театра «Антре», созданного на базе театрального отдела МОУ ДОД «Лодейнопольский ДЦЭР».

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

5 КЛАСС

5 год обучения актерскому мастерству планируется по четвертям, исходя из расчета - 3 академических часа в неделю.

Урок представляет собой сочетание занятий основами актерского мастерства и сценического действия: 1 час в неделю - основы актерского мастерства и 2 часа в неделю - сценическое действие).

Занятия посещают учащиеся различных возрастных групп, от 10 до 14 лет. В связи с этим программа занятий корректируется преподавателем, уровень сложности и схема урока строится ориентировочно возрасту учащихся.

Программа содержит системно-комплексный подход к планированию уроков. Дети овладевают умениями и навыками, связанными с исполнительским мастерством, познают законы организации сценического действия, овладевают элементами актерской техники, закрепляют практику внимания, памяти, фантазии, воображения.

В теоретической части 5-го года обучения в работе с учащимися уделяется особое внимание специфике работы актера перед зрителем. В основе процесса изучения тема - «Композиция сценического пространства».

Примерный тематический план.

№ темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5.	**Первая четверть** Практика - повторение знаний и умений, полученных за предыдущие года обучения. Настройка на изучение темы (повторение - «многообразие выразительных средств в театре»). Понятие - режиссер и понятие - мизансцена. Азимут простейшей мизансцены. Понятие - мизансценическая ось. Техника. Учебный класс. Сценические планы. Теория. Учебный класс. Теория. Понятие - мизансценический флюс. Игровая практика. Открытый урок-зачет (тренинг).	**27** 7 7 7 3 3
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	**Вторая четверть** Сценические планы и рельеф. Учебный класс. Ракурсы. Теория - общие понятия. Тренинг. Ракурсы. Фас, профиль, труакар, спина. Теоретический разбор ракурсов. Практическое подтверждение и оправдание. Учебный класс. Этюды на подтверждение темы. Зачет. Этюды, зачины.	**24** 5 3 9 4 3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6.	**Третья четверть** Секрет «лево - право». Теория. Практика. Инсценировки отрывков с обобщением темы. Геометрия мизансцены. Композиция сценического пространства. Правда и выразительность - критерии мизансцены (композиции). Мизансцены толпы, мизансцены монолога. Обозреваемость мизансцены. Практика - мизансценирование по линиям, точкам, по физическому действию. Выгородка. Репетиция отрывков из произведений или пьесы. Прогон отрывков. Работа над ошибками. Контрольный урок. Показ отрывков. Ответы на вопросы по теме - «Композиция сценического пространства». Устный анализ показа.	**27** 6 6 3 6 3 3
4.1 4.2 4.3 4.4	**Четвертая четверть** Создание спектакля. Поиск форм и методов соединения отрывков (декорации, свет, музыка, ход). Репетиции. Обобщение знаний устного теоретического материала. Подтверждение знания теории на практике (спектакль, отдельные актерские работы). Контрольный урок. Теория: «Композиция сценического пространства». Экзамен. Спектакль	**24** 10 10 2 2
	Всего:	**102**

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.

Первое полугодие.

Темы.

1.1. Обязательным отправным моментом освоения темы «Композиция сценического пространства», должно быть повторение темы « Многообразие выразительных средств в театре». Учащиеся должны в ходе повторения придти к пониманию значения выразительности поведения на сцене театра, и вспомогательности таких средств, как декорации, костюмы, свет и других. Поиск возможности учащимися «превращать», преображать место, время, ситуацию в необходимость для выполнения актерской задачи.

Учащиеся узнают два новых понятия для дальнейшего ознакомления с темой. Слово *режиссер -* буквально (от французского) управитель, распорядитель. Эволюция функций режиссера, определяемая историческими изменениями в театре. Слово *мизансцена* - буквально расположение на сцене. Понятие мизансцена - композиционная единица пластической партитуры спектакля.

1.2. Азимут простейшей мизансцены - трехмерное пространство, фигура рассматривается в статике, динамике и во времени - в последовательной композиции кадров. Основные знания о мизансценировании по всем сценическим законам должны подкрепляться знанием исключений и отступлений от законов сценического письма.

Мизансценическая ось - середина первого плана сцены в высоту человеческой фигуры. Ее должны чувствовать и режиссер, и сами актеры при построении сценических композиций.

1.3. Понятие мизансценической оси должно быть подкреплено у учащихся знанием сценических планов. Каждая сцена индивидуальна, и поэтому рассмотрение сценических планов должно быть практическим, либо иллюстрированным.

Условно даются понятия: сценическая площадка делится на поперечные доли (просцениум и три плана сцены по глубине). Сценические планы определяются обычно по кулисам. Иногда, говоря о первом плане, подразумевают и просцениум тоже.

Авансцена - монологи, а парт, конферанс, монументальные фигуры.

Первый план - дуэтные сцены с небольшим движением, восприятие зрителем персонажей поочередно.

Второй план (семейный) - создание атмосферы жизни одновременно целой группы людей; использование небольшого количества декораций; танцевальные композиции.

Дальние (задние) планы - монументальные композиции, игровые куски, связанные с большим движением, выходы актеров в эпических постановках и комедиях положений.

1.4. Мизансценический флюс - неравновесие при перегрузке одной стороны сцены и длительное действие в заданной композиции.

Игровая, интересная форма исследования закона мизансценирования. Используя репродукции знаменитых картин и других произведений искусства, это понятие становится аксиомой, навыком, который учащиеся опробуют на упражнениях и этюдах.

2.1. После освоения двух измерений (ширина и глубина), обязательным аспектом изучения является высота сцены. Третье измерение. Использование станков, декораций. Актер на дальнем плане должен просматриваться, так как на просцениуме человеческая фигура выглядит достаточно высокой, значительной, и ее удаление и подъем должен быть оправдан.

2.2. Ракурсы. Общие понятия. Что значит использование ракурсов. Какие из них наиболее часто работают. Закон спины. Закон доведения текста до зрителя. Ракурсы и планы. Учебный класс. Игровой тренинг.

2.3. Фас: - вынужденность;

- предполагаемый объект внимания в стороне зрительного зала;

- желание остаться наедине с самим собой;

- физическое действие, разворачивающее актера на зал.

Труакар (полуфас): - раскрытая поза, читаемая зрителем и удобная для прямого и косвенного общения с партнером;

- выгоден для актера, универсален с точки зрения обозреваемости;

- ведет к движению по диагонали (самое длинное расстояние на планшете сцены).

Чистый профиль: - используется чаще для эффектов, так как воспринимается больше фигура, чем лицо.

Спина: - дополнение к главному объекту;

- уход, как выразительный этап в общей работе;

- спина, как красноречивый рисунок;

- остановка в повороте;

- спина - занавес.

2.4. Изучение каждого ракурса, сценических планов и других законов сцены - интересная игра, в которой все упражнения приобретают другой, осознанный смысл. Учащиеся имеют возможность использовать в этюдах и зарисовках весь объем навыков и умений предыдущих лет обучения, и новых полученных знаний.

Зачет в первом полугодии.

Полугодовой зачет определятся для учащихся, как проходящий. Неполные знания по теме «Композиция сценического пространства», полученные учащимися в полугодии, рассматриваются в этюдах по темам, с дополнительными вопросами (устного характера) и сопутствующих работах.

Так же проверяется наличие конспектов и письменных домашних работ.

Оценка работ учащихся должна быть ориентирована на новый этап знаний. Каждый ученик имеет возможность отработать на контрольном уроке как актер и как режиссер этюда, зачина, инсценировки, отрывка. Инициатива учащихся, их погруженность в процесс изучения темы определяет оценку их деятельности.

Второе полугодие.

3.1. Секрет «лево - право». Тема из общего объема понятий о мизансценировании.

Закономерность, по-другому - условный рефлекс, заставляет зрителя оглядывать сцену слева направо. Таким образом, на языке простейшей мизансцены композиция в левой части сценической площадки означает предварительность и тяготеет к окончательности - к правой ее половине.

Учебный класс является практикой освоения этим секретом: упражнения, игровые задания, собственная инициатива учащихся на основе сделанных работ. Параллельно с дополнением знаний о секретах мизансценирования учащиеся выбирают материал для практической работы.

Преподаватель может дифференцировано подойти к отбору практического материала, в зависимости от погруженности учащихся в процесс. Это может быть любая форма сценического действа: этюд, зачин, инсценировка литературного произведения, отрывок спектакля и другое.

3.2. Разработка чувства сценического равновесия. Оценка в каждой композиции правды и выразительности. Логика направления движения актера. Геометрия мизансцены, ее графика, скульптура, живопись, закономерности, тяготеющие к прямой линии или к ломаной, к кругу.

3.3. Массовая сцена - тема для разработки. Ансамбль, его подчинение основной мелодии спектакля, его сопутствие основным действующим лицам. Взаимодействие партнеров - толпы и основного исполнителя, исполнителей.

Монолог - сцена или монолог - рассказ в присутствии партнеров.

Обозреваемость массовой сцены вообще и в контексте с основными исполнителями.

3.4. Мизансцена - расположение на сцене и переходы для актера. Выгородка, как вспомогательный материал для воплощения задуманного спектакля (условная или реальная).

Репетиции выбранных отрывков в выгородке, с использованием знаний и умений. Теория, подтверждающая действие. Умение использовать выгородку, как реальные декорации, оправдывая навыки и знания многообразия выразительных средств в театре.

3.5. Технический прогон спектакля подразумевает умение учащихся погружаться в материал, независимо от наличия вспомогательных средств, имея навыки и знания форм и методов построения слаженного действия. Полноценный спектакль имеет право на существование, если учащиеся руководствуются теорией, целесообразностью поведения на сцене в условиях, заданных преподавателем и своей задумкой.

4.1. Занятия по созданию учебного спектакля вбирают темы, обозначенные вторым и пятым годом обучения.

«Многообразие выразительных средств театра» - декорации, световое, звуковое оформление спектакля, костюмы, прическа, грим. Целесообразность поведения, подробности, связь предлагаемых обстоятельств с поведением.

«Композиция сценического пространства» - стройность мизансценирования, использование теоретических знаний и практических навыков для наиболее выигрышной подачи роли; умение скорректировать сцены спектакля самостоятельно, без помощи преподавателя.

4.2. Отдельные актерские работы: умение создать легенду роли, найти прототип, навык наблюдения за окружающим миром, пластика роли, ее сверхзадача. Работа над ролью в спектакле: партнерство, значение поведения персонажа индивидуально в жизни роли и в общении с остальными персонажами. Личные находки, использование предложений по роли и спектаклю коллег и преподавателя.

Сведение индивидуальных и постановочных работ в спектакль.

Экзамен.

Экзамен по окончании пятого года обучения состоит из двух плановых контрольных уроков - теоретического и практического.

В теоретической чести экзамена - устные ответы учащихся по билетам, которые состоят из двух вопросов по пройденным за год темам. Первый вопрос - одна из тем по программе «Композиция сценического пространства». Второй вопрос - практическое применение знаний на основе просмотренных спектаклей, объяснение, подтверждение, обоснование.

Итоговая оценка складывается из оценок двух контрольных уроков. Учитывается знание теории, владение словом, логикой мышления, сообразительностью.

Практическая часть - спектакль. Оценка его зрителями, преподавателями, коллегами. Разбор спектакля, отдельных актерских работ, цельности действа. В практической части экзамена при оценке учащихся учитывается степень одаренности исполнителя, выполнение задачи перевоплощения, работа индивидуальная и в коллективе.

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

6 КЛАСС

6 год обучения актерскому мастерству планируется по четвертям, исходя из расчета - 4 академических часа в неделю.

Урок представляет собой сочетание занятий основами актерского мастерства и сценического действия: 1 час в неделю - основы актерского мастерства и 3 часа в неделю - сценическое действие).

Занятия посещают учащиеся различных возрастных групп, от 11 до 15 лет. В связи с этим программа занятий корректируется преподавателем, уровень сложности и схема урока строится ориентировочно возрасту учащихся.

Программа содержит системно-комплексный подход к планированию уроков. Дети овладевают умениями и навыками, связанными с исполнительским мастерством, познают законы организации сценического действия, овладевают элементами актерской техники, навыками работы с режиссером, элементами индивидуальной и групповой сценической работы.

В теоретической части уделяется особое внимание работе актера перед зрителем, восстановлению и закреплению тем прошлых годов обучения. Изучения новых тем. Работа с книгой К. С. Станиславского «Работа актера над собой». В практической части: обращение учащихся к самостоятельной работе, их умение использовать все навыки прошлых лет обучения.

Примерный тематический план

№ темы	Наименование темы		Кол-во часов
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5.	**Первая четверть** Освобождение мышц. Эмоциональная память. Чувство правды и вера. Обобщение тем на основе этюдов и зачинов. Открытый урок-зачет (тренинг, этюды, зачины).		**36** 8 8 8 8 4
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5.	**Вторая четверть** Урок - обобщение тем 1-ой четверти. Куски и задачи. Сквозное действие роли, легенды роли, роман жизни на основе сыгранных ролей. Массовые этюды и зачины к планируемому спектаклю. Работа над ними с учетом пройденных тем. Зачет. Этюды, зачины - подтверждение теории.		**32** 4 8 12 4 4
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	**Третья четверть.** Зачины. Массовка. Распределение ролей. Работа над оформлением. Декорации, костюмы, свет, грим, музыкальное оформление и другие выразительные средства спектакля в помощь создания общей работы. Тренинг, как новый уровень подготовки актера. Работа над ролью в массовой работе. Умение следовать роману жизни. Искусство представления и переживания. Повторение: сквозное действие роли. Специфика работы актера перед зрителем. Культура восприятия зрителей. Умение видеть рост мастерства от репетиции к репетиции. Приобретение навыка работы над совершенствованием роли: закрепление удачных находок и устранение ошибок. Работа с материалом, пьесой. Заявки на роль с учетом планов следующего года обучения и знания теории.		**36** 6 6 4 6 4 10
4.1 4.2 4.3	**Четвертая четверть.** Работа над спектаклем. Репетиции. Зачет, подготовка и проведение. Теория: ответы на вопросы по пройденным темам. Годовая итоговая работа. Учебный спектакль.		**32** 24 4 4
	Всего:		**136**

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.

Первое полугодие.

Темы.

1.1. Установочные занятия на опыт работы в старших классах. Тема «Освобождение мышц». Психотехника. Умение регулировать процесс самопроверки и работу мышечного контролера. Использование «если бы», «напряжение, освобождение, оправдание».

1.2. «Эмоциональная память». Опыт переноса собственных переживаний в роль и создание жизни на сцене. На основе индивидуальных работ. Понятие - «хочу».

1.3. Тема «Чувство правды и вера». Использование «если бы» и предлагаемых обстоятельств для создания сценической правды и веры. Органическая природа артиста и подлинная жизнь в исполнении ролей.

1.4. Использование полученных знаний в работе. Умение организовать действие, отвечающее на вопросы: Кто? Где? Когда? Зачем? Что делает?

2.2. «Куски и задачи». На основе учебных работ (массовые этюды, зачины). Поиск произведений. Умение поиска для каждого куска творческой задачи, целесообразно наполнять задачи активным действием, находить для их названия действенные глаголы.

2.3. Сквозное действие роли. Непрерывная линия поведения в достижении цели в предлагаемых обстоятельствах.

2.4.Заявки на роль. Работа с пьесой. Навык работы с легендой роли, романом жизни.

Зачет за первое полугодие.

Результатом оценки учащихся является исполнение ролей в массовых этюдах и зачинах (ведущие и эпизодические). Оцениваются знания и умения учащихся разобрать свою роль, или работу своих партнеров, сделать полный анализ проделанной работы, дать оценку. Умение определять интересность этюда, зачина для зрителя, цель, сверхзадачу и их выполнение.

Второе полугодие.

Выбор произведения для актерско-постановочной работы (одноактная пьеса, отрывок из крупного драматического произведения или инсценировка любого другого произведения) на весь состав группы этого года обучения.

3.2. Разбор произведения. Поиск выразительных средств. Определение сверхзадачи автора и в связи с этим определение цели, жанра, хода постановки.

3.4. Работа над ролью в спектакле. Применение полученных знаний для создания образа. Понятие об импровизации и точности выполнения ролевых задач.

3.5. Партнер и партнерство. Специфика работы актера перед зрителем. Закрепление навыков работы над совершенствованием образа.

Упрочение навыков актерского мастерства: подготовленность к репетициям, умение работать с текстом, реквизитом, костюмом, использование в создании образа пластики, вокала, тренинговых упражнений.

4.1. Работа над учебным спектаклем. Репетиции: индивидуальные, групповые, сводные, технические.

Учебный спектакль, как годовой итог работы, является переходным к седьмому, последнему году обучения. Эта работа является для учащихся оценкой их знаний и умений, полученных за конкретный шестой год обучения, и итогом знаний получаемых за все года обучения.

В спектакле должны быть использованы все выразительные средства театра и все умения и навыки учащихся.

Работу над спектаклем, по мере необходимости, можно продолжить в следующем учебном году.

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

7 КЛАСС

7 год обучения основам актерского мастерства планируется по четвертям, исходя из расчета - 4 академических часа в неделю.

Результатом обучения должно стать воспитание интереса к постоянному совершенствованию в театральной исполнительской деятельности на основе высоких духовных потребностей.

Целью выпускного года обучения является создание полноценного спектакля с использованием всех приемов, умений, навыков, полученных учащимися на занятиях по всем предметам за годы обучения.

Примерный тематический план

Номер темы	Наименование темы	Кол-во часов
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5.	**Первая четверть** Планирование учебного года и поиск постановочного материала для выпускного спектакля. Обобщение и анализ предыдущих лет обучения. Подбор драматургического материала. Чтение, обсуждение, замысел, заявки на роль. Заявки на роль, легенда роли, роман жизни. Анализ авторской идеи, определение эпохи, работа с историческим материалом, поиск вариантов жанра. Зачет - заявки на роль.	**36** 4 8 12 8 4
2.1 2.2 2.3 2.4.	**Вторая четверть.** Тема - «Сверхзадача. Сквозное действие спектакля и роли». Тема - «Двигатели психической жизни. Линия стремления двигателей психической жизни». Практическое применение и обоснование пройденных тем в работе над ролью, этюдами. Контрольный урок. Этюды, зачины - подтверждение теории.	**32** 8 8 12 4
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5.	**Третья четверть**. Анализ актерских целей и задач и режиссерского замысла в выпускном спектакле. Работа над совершенствованием роли: закрепление удачных находок и устранение ошибок. Связь трактовки роли с пониманием исполнителем окружающей жизни. Переход от работы в выгородке к репетициям в декорациях. Использование технических и выразительных средств театра. Прогон отрывков. Работа над ошибками. Контрольный урок. Показ отрывков.	**36** 8 12 8 4 4
4.1 4.2 4.3 4.4	**Четвертая четверть**. Создание спектакля. Репетиции. Обобщение знаний устного теоретического материала. Подтверждение знания теории на практике (отрывки, отдельные актерские работы). Экзамен. Теория. Экзамен. Спектакль.	**32** 12 12 4 4
	Всего:	**136**

Краткое содержание курса.

Первое полугодие.

1.2.Подбор драматургического материала, замысел.

1.3.Заявки на роль, легенда роли, роман жизни.

1.4.Анализ авторской идеи, определение эпохи, работа с историческим материалом, поиск вариантов жанра.

2.1.«Сверхзадача. Сквозное действие спектакля и роли».

2.2.«Двигатели психической жизни. Линия стремления двигателей психической жизни».

Зачет за первое полугодие.

Результатом оценки учащихся являются их заявки на роли (ведущие и эпизодические) и работа над ними. Знания и умения учащихся разобрать свою роль и работать над нею, сделать полный анализ проделанной работы, дать оценку. Уметь определить авторскую идею, работать с материалом и жанром. Способность определить сверхзадачу и сквозное действие спектакля и роли.

Второе полугодие.

3.1. Анализ актерских целей и задач и режиссерского замысла в выпускном спектакле.

3.2. Связь трактовки роли с пониманием исполнителем окружающей жизни.

3.3. Использование технических и выразительных средств театра.

Экзамен.

Теория. На экзамене по теории актерского мастерства учащимся предлагается ответить на вопросы по билету, содержащему два вопроса по пройденным за годы обучения темам.

Практика. Работа в экзаменационном спектакле станет для учащихся оценкой их знаний и умений, полученных за все года обучения в театральной школе. В спектакле должны быть использованы все выразительные средства театра, и все умения и навыки учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов А.А. «Путеводитель по режиссуре и актерскому мастерству», СПб, 2001
2. Ершова А.П. Программа для театральных отделений ДШИ, 1987
3. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики», М., 1976
4. Кристи Г.В. «Воспитание актера школы Станиславского», М, «Искусство», 1968
5. Мочалов Ю.А. «Композиция сценического пространства», М., «Просвещение», 1981
6. Станиславский К.С., Собр. Соч.: в 8 т., М., Искусство, 1961
7. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены», Л., Искусство, 1984
8. Топорков В.О. «О технике актера», М., ВТО, 1959
9. Чехов М.А. «О технике актера», М., «Артист. Режиссер. Театр», 2003
10. Шмаков С., Безбородова О. От игры к самовоспитанию: Сборник игр-коррекций. - М.,1993.
11. Шмойлов М.Г. «Эстетическое воспитание детей средствами театральных игр», Ленинград, 1989