

«ПРИНЯТО»
на заседании педагогического совета
от 26 августа 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОАНО «Школа «ЛЕТОВО»
/ М.Г. Мокринский /
« 27 » августа 2019 года

**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Актерское мастерство».**

Направленность программы: художественная

Уровень программы: ознакомительный

Возраст обучающихся: 13-16 лет

Срок реализации программы: 2 года

Составитель:
педагог дополнительного образования
Урюпин С.С.

г. Москва, 2019

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Уставом «Школы Лето» (в дальнейшем Школа), Миссией и Политикой образовательного учреждения при разработке программ дополнительного образования учащихся составитель ориентируется на принципы, изложенные во внеакадемической программе развития учащихся, предполагающей личностно-ориентированное обучение. Программа внеакадемического развития включает 5 направлений:

- *Лидерство и взаимодействие (социально-педагогическая направленность)*
- *Творчество и изобретательство (художественная и техническая направленность)*
- *Социальная и гражданская ответственность (социально-педагогическая направленность)*
- *Спорт и здоровье (физкультурно-спортивная направленность)*
- *Наука и познание (естественнонаучная направленность)*

В соответствии с вышеуказанными документами разработана программа дополнительного образования «Актерское мастерство» в рамках направления *«Творчество и изобретательство» (художественная направленность)*

Актуальность программы обусловлена требованиями ФГОС и требованиями Международного бакалавриата, а также билингвальной образовательной моделью, принятой в Школе, контингентом учащихся, имеющим высокие образовательные запросы.

Школа сочетает в себе наилучшие традиции и опыт российского образования с передовым опытом ведущих школ мира. Это и определяет содержание программы дополнительного образования.

Новаторство программы обусловлено авторским подходом к изложению и изучению материала.

Цели и задачи дисциплины

Основной **целью** курса является подготовка учащихся к участию в постановках школьного музыкального театра и творческой деятельности: исполнению партий и ролей в драматическом и оперном спектаклях, в оперетте, мюзикле и концертным выступлениям на сцене на высоком художественном уровне. Весь процесс обучения происходит в тесном контакте с другими специальными дисциплинами, такими, как сольное пение, вокальный ансамбль, хоровой класс, сценическая речь, сценическое движение, танец, иностранный язык.

Главные **задачи** предмета:

- Изучение основных техник актерского искусства как средства художественной выразительности;
- Раскрытие индивидуальных способностей студента на базе освоения основ актёрской профессии;
- Обучение навыкам работы в коллективе;
- Помощь в постижении художественных и эстетических особенностей драматического театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств (музыкальный театр, кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность);
- Воспитание творческой инициативы и дисциплины, нацеленные на приобретение практических навыков правдивого поведения на сцене в предлагаемых обстоятельствах;
- Создание условий для формирования у будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

Курс предназначен для учащихся 13-16 лет.

Срок реализации программы – 2 года.

Общее количество часов – 210 ч.

Количество часов в неделю – 3 ч.

Форма проведения занятий: групповая.

Форма организации занятий: импровизация, репетиция, семинар.

Ожидаемые результаты.

В результате освоения дисциплины учащийся должен:

Будут знать:

1. основные этапы развития актерского искусства, методические разработки выдающихся мастеров театра и театральных педагогов, жанровые и стилистические особенности сценического существования;
2. специфические сценические приемы;
3. активный репертуар классических театральных произведений для возможного их воплощение на сцене;

Будут уметь:

1. демонстрировать навыки актерской игры на сцене;
2. самостоятельно работать над драматическим произведением и разбирать роль с точки зрения артиста-исполнителя;
3. взаимодействовать с режиссером в работе над спектаклем, исполнять роли в спектакле;
4. органично соединять в сценическом движении музыкальный материал и пластику;
5. профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными и ансамблевыми программами;
6. развивать художественную инициативность, стремление к яркости исполнения;
7. профессионально и психофизически владеть собой во время публичных выступлений;

Приобретут навыки:

1. основами актерского мастерства;
2. основными стилями драматической игры: комедия, трагедия, драма; эксцентрика, гротеск, клоунада;
3. способностью воссоздавать художественный образ драматического произведения в соответствии с общим замыслом спектакля;
4. навыками самостоятельной работы с произведениями разных жанров в соответствии с программными требованиями;
5. навыками сценических выступлений с сольными и ансамблевыми номерами;

6. профессионально и психофизически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы с сольными и ансамблевыми программами.

4. Учебный план и тематическое планирование.

№	Разделы курса	Количество часов
1.	Тема 1. Система Станиславского, основные принципы системы.	10
2.	Тема 2. Практическое знакомство с разными приемами и техниками актерского существования	12
3.	Тема 3. Сценическое действие.	12
4.	Тема 4. Творческая фантазия и воображение.	13
5.	Тема 5. Сценическая вера.	11
6.	Тема 6. Сценическое внимание.	12
7.	Тема 7. Сценическая задача.	14
8.	Тема 8. Композиция и конфликт.	13
9.	Тема 9. Сценическое общение.	12
10.	Тема 10. Темпо-ритм действия и атмосфера.	12
11.	Тема 11. Мизансцена как выразительное средство режиссуры.	13

12.	Тема 12. Создание сценических этюдов на основе собственного опыта студентов.	13
13.	Тема 13. Этюды на основе сюжетов, взятых из литературных произведений.	12
14.	Тема 14. Поиск внешней характерности	12
15.	Тема 15. Продолжение этюдной работы	12
16.	Тема 16. Работа над ролью в драматическом отрывке.	14
17.	Тема 17. Практическая и самостоятельная работа актера.	14

Календарный учебный график ОАНО Школа «ЛЕТОВО» на 2019-2020 уч.г.

Начало учебного года		02.09.2019
Окончание учебного года для 10 класса		30.05.2020
I полугодие	1 четверть	02.09.2019– 26.10.2019
	2 четверть	05.11.2019 – 27.12.2019
II полугодие	3 четверть	13.01.2020 – 14.03.2020
	4 четверть	23.03.2020 – 24.05.2020
Осенние каникулы		27.10.2019 – 04.11.2019 (9 дней)
Зимние каникулы		28.12.2019 – 12.01.2020 (16 дней)
Весенние каникулы		15.03.2020 – 22.03.2020 (8 дней)

Майские каникулы	01.05.2020 – 12.05.2020 (12 дней)
Продолжительность учебной недели	6 дней

5. Содержание дисциплины.

5.1. Основные этапы работы:

Тема 1. Система Станиславского, основные принципы системы.

Система Станиславского – система переживания. Актер должен пережить то, что он изображает, что переживает его герой. В каждое слово вложить подтекст, продумав всю роль от первого звука и движения до последнего.

Основные принципы театра: коллективный творческий процесс; спектакль должен быть проникнут жизненной правдой; коллектив должен быть заражен единой идеей; должна быть дисциплина. Предпосылки создания системы. Основные части системы. Принципы системы.

Тема 2. Практическое знакомство с разными приемами и техниками актерского существования: Метод Михаила Чехова. Биомеханика Вс. Мейерхольда. Фантастический реализм Евг. Вахтангова. Систематическое введение элементов разных актерских техник в тренинги по актерскому мастерству.

Тема 3. Сценическое действие.

Действие – один из основных принципов системы, основа сценического искусства. Действие – волевой акт человеческого поведения, направленный к определенной цели. Оно служит основным материалом в актерском искусстве.

Цель действия – стремление изменить явление, предмет, на который оно направлено, так или иначе, переделать его. Действие – есть акт психофизический. Физические действия. Психические действия. Отношения – основа действия. Событие – это активный побудитель действия, действенный акт происшествия.

Тема 4. Творческая фантазия и воображение.

Фантазия и воображение – составные части сценического действия. Фантазия — это мысленные представления, переносящие нас в исключительные обстоятельства и условия, которых мы не знали, не переживали и не видели, которых у нас не было и нет в действительности.

Воображение воскрешает то, что было пережито или видено нами, знакомо нам. Воображение может создать и новое представление, но из обычного, реального жизненного явления.

Тема 5. Сценическая вера.

Сценическая вера – профессиональный термин. Актер видит на сцене декорации, ненастоящий реквизит, но должен во все это верить по-настоящему. Сценическая вера рождает сценическую правду.

Тема 6. Сценическое внимание.

Сценическое внимание является основой внутренней техники актера. Задача актера — активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах сценической среды.

Тема 7. Сценическая задача.

Учение о сверхзадаче – один из основных принципов системы К.С. Станиславского.

Три составные части сценической задачи: Действие – что я делаю. Хотение – для чего я делаю. Приспособление – как я делаю.

Сквозное действие соединяет воедино и пронизывает точно нить все элементы спектакля, направляя их к общей сверхзадаче.

Выполняя цепь сценических задач, мы воздействуем на партнера, и сами подвергаемся воздействию с его стороны.

Тема 8. Композиция и конфликт.

Понятие «композиция» происходит от латинского слова, означающее складывать, строить.

Элементы композиции – это экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Конфликт – это столкновение идей, характеров, мировоззрений, это борьба противоположных направлений. Конфликт служит наиболее

глубокому и наглядному раскрытию противоречий действительности, и играет главную роль в донесении идейного смысла произведения.

Тема 9. Сценическое общение.

Сценическое общение – элемент сценического действия. Задача актера заключается не только в том, чтобы адресовать партнеру текст, а улавливать и поддерживать общий тон исполнения, устанавливать внутренний контакт с действующими лицами, четко отражать малейшие изменения в их сценическом поведении. Общение – это борьба за достижение своих целей. Воздействие партнеров друг на друга надо рассматривать таким образом, что малейшее изменение в поведении одного влечет за собой соответствующее изменение в поведении другого.

Тема 10. Темпо-ритм действия и атмосфера.

Термины темп и ритм взяты из музыкального лексикона и прочно вошли в сценическую практику для обозначения определенных свойств человеческого поведения.

Темп – это скорость исполнения действия. Ритм – это переживания актеров, внутренний, эмоциональный накал, в котором осуществляется сценическое действие. Темп и ритм понятия взаимосвязанные, впервые в режиссерскую практику их ввел К. С. Станиславский, сливая их воедино, называя темпо-ритмом. Изменение темпо-ритма действия зависит от предлагаемых обстоятельств, от темы, идеи и сверхзадачи. Темпо-ритм изменяются от событий, каждое новое событие рождает новый темпо-ритм.

Тема 11. Мизансцена как выразительное средство режиссуры.

Мизансценой принято называть расположение действующих лиц на сценической площадке в определенных физических отношениях друг к другу и к окружающей их вещественной среде. Это пластическое решение действия в пространстве. Назначение мизансцены – через внешние, физические взаимоотношения между действующими лицами выражать их внутренние (психологические) отношения и действия.

Тема 12. Создание сценических этюдов на основе собственного опыта студентов.

«Я в предлагаемых обстоятельствах». Первый этап - этюды на органическое молчание, второй - с минимум слов.

Тема 13. Этюды на основе сюжетов, взятых из литературных произведений.

Анализ предлагаемых обстоятельств, логики поступков, выявление сценической задачи. Словесное действие. Подход к пониманию авторского текста. Создание непрерывной цепи подлинного органического действия, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

Тема 14. **Поиск внешней характеристики**, ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Тема 15. **Продолжение этюдной работы**, включающее усложненные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера, более сложные по восприятию, различные по жанру, а также стилю драматургии. Демонстрация на конкретных примерах ситуаций, когда стилевые и жанровые особенности пьесы ставят перед студентом дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения.

Тема 16. **Работа над ролью в драматическом отрывке.**

Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей будущего спектакля. Создание биографии своего героя. Расширение диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала, поиск «второго плана» роли. Верное самочувствие на сцене, точная логика действия, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица.

Тема 17. **Практическая и самостоятельная работа актера.**

Умение самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями. Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенного единой творческой задачей, единым пониманием сверхзадачи и сквозного действия спектакля, его жанровых и стилистических особенностей. Многократное выступление в учебных спектаклях перед публикой.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации

6.1. Показатели оценивания компетенций:

- свободное пользование разными техниками актерской игры, яркость исполнения, создание художественного образа;
- умение применять теоретические знания в исполнительской деятельности; профессиональное и психофизическое владение собой во время публичных выступлений;
- знание жанровых и стилистических особенностей произведений, основ фонетики и орфоэпии русского языка, приемов психофизического тренинга актера;
- освоение специфики репетиционной работы;
- владение различными художественно-исполнительскими приемами творчества;
- посещаемость занятий;
- способность воспринимать рабочие замечания преподавателя, внимательно относиться к правилам соблюдения техники безопасности;
- способность быстро воспринимать изменения, запоминать и фиксировать все необходимые нюансы постановочного процесса;
- участие в концертной деятельности кафедры музыкально-театрального искусства

6.2. Фонд оценочных средств дисциплины:

- демонстрация студентами полученных навыков мастерства актера во время тренинга, включающего в себя индивидуальные и коллективные упражнения и этюды;
- умение органично держаться на концертной площадке, мимикой и жестами выражать чувства, необходимые для создания художественного образа;
- умение вживаться в образ, пластикой передавать различные состояния, быть живым и естественным;
- умение проявлять творческую индивидуальность через синтез навыков актёрского мастерства и сценической речи;
- умение проявить исполнительскую волю, свободу самовыражения.

Формой промежуточного контроля знаний, обобщающей итоги изучения в дисциплины в целом или ее части является недифференцированный (без выставления оценки) зачет в 4-м семестре.

Оценка «зачет» выставляется, если студент:

- демонстрирует высокое качество исполнения актерского этюда/отрывка из драматического произведения на концертах, зачетах, выступлениях;
- умеет применять теоретические знания в исполнительской деятельности;
- стабильно посещает занятия

Оценка «незачет» выставляется, если студент:

- систематически пропускает занятия и не принимает участия в концертах, зачетах, выступлениях;
- продемонстрировал низкий уровень владения дисциплиной;
- не смог выучить наизусть предложенный отрывок текста.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

7.1. Список рекомендуемой литературы:

1. *Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве.* – М., 1938
2. *Станиславский К.С. Работа актера над собой.* – М.-Л., 1948
3. *Шаяпин Ф.И. Маска и душа.* – М.: ВТО, 1984
4. *Чехов Михаил. Литературное наследие. В 2 т.* – М., 1986
5. *Таиров А.Я. О театре.* М., 1970
6. *Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи.* – М., 1984
7. *Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи, Беседы.* – М., 1968
8. *Евреинов Н.Н. Демон театральности.* – М. СПб. Летний сад. 2002

9. Кнебель М.О. *Вся жизнь. М., 1968. Слово и творчество актера. М., 1970. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982*
10. Готовский Е. *От бедного театра к искусству-проводнику. – М., Артист.Режиссер.Театр 2003*
11. Товстоногов Г.А. *Зеркало сцены. В 2-х т. – Л., 1980*
12. Эфрос А.В. *Репетиция — любовь моя. – М., 1975*
13. Захаров М.А. *Контакты на разных уровнях. – М., 1988*
14. Покровский Б.А. *Ступени профессии. – М.: ВТО, 1984*

7.2. Программное обеспечение:

ПАКЕТ MICROSOFT OFFICE 2004 – (MICROSOFT OFFICE WORD, MICROSOFT OFFICE POWERPOINT, PAINT), WINDOWS MEDIA PLAYER, WINAMP, ADOBE READER. ПАКЕТ OPEN OFFICE 4.1.

7.3. Рекомендуемые сайты для работы с медиа-файлами:

- Официальный сайт Академии хорового искусства имени В.С. Попова <http://axu.ru/>
- Интернет-библиотека Алексея Комарова - <http://ilibrary.ru/>
- Интернет-библиотека Максима Мошкова - <http://lib.ru/>

7.4. Репертуарный список:

1. Прозаические и поэтические произведения русской и зарубежной (в переводах) классической литературы.
2. Драматические сочинения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии», «Борис Годунов», «Русалка»
3. Пьесы А.Н. Островского «Снегурочка», «Таланты и поклонники», «Бесприданница», «На всякого мудреца довольно простоты», «Свои люди – сочтемся» и другие.

4. Пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Иванов», водевили «Свадьба», «Медведь», «Предложение».
5. Пьесы У. Шекспира «Гамлет», «Макбет», «Отелло», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь», «Двенадцатая ночь» и другие.
6. Пьесы Мольера, Бомарше, Ростана, Гольдони, Метерлинка, Ибсена, Уайльда, Шоу, Уильямса и других зарубежных авторов (по выбору)
7. Пьесы Максима Горького (по выбору)
8. Советская драматургия (по выбору)
9. Новая драма (по выбору)

8. Материально-техническое обеспечение программы

Специализированная аудитория	Просторный класс или зал должны быть оборудованы с учетом специфики проведения актерских тренингов и постановочных репетиций (ширмы, стулья, станки и пр.). Наличие рояля (пианино).
Реквизит для проведения сценических репетиций	начиная от веера, стула, занавеса – вплоть до наличия костюмов и костюмерного цеха.
Библиотека, читальный зал	Наличие необходимой учебной литературы
Фонотека и компьютерный класс	Наличие в прямом доступе всех необходимых произведений литературы и драматургии. Наличие видео- и аудиоматериалов с лучшими образцами исполнительского искусства
Кабинет множительной техники	Распечатывание фрагментов из читаемых произведений, создание мини-библиотеки
Концертные помещения	Сцена, репетиционные помещения для выступлений, показов, зачетов