

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств им. А.А.Бойцова»**

«Одобрено»

Педагогическим советом
МБУ ДО «ДШИ им. А.А.Бойцова»

«Утверждаю»

Директор МБУ ДО
«ДШИ им. А.А.Бойцова»

29.08.2024 г., Протокол № 1.

С.В. Воловик

Приказ № 34 от 29.08.2024 г.

**Дополнительная
предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства
«Фортепиано»**

**Предметная область
В.04. Вариативная часть**

**Учебный предмет
УП.01. Актёрское мастерство**

**2024 год
п.г.т. Умба**

Разработчик – Нутрихина Елена Николаевна, преподаватель МБУ ДО
ДШИ п.г.т. Умба.

Рецензент – Радишевская М.А., директор МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- 1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- 1.2. Срок реализации учебного предмета
- 1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
- 1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий
- 1.5. Цель и задачи учебного предмета
- 1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета
- 1.7. Методы обучения
- 1.8. Описание материально - технических условий реализации учебного предмета

II. Содержание учебного предмета

- 2.1. Сведения о затратах учебного времени
- 2.2. Годовые требования по годам обучения

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- 4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
- 4.2. Критерии оценки

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение

- 6.1. Список литературы для обучающихся
- 6.2. Список литературы для педагогов

I. Пояснительная записка

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.

Программа учебного предмета «Актёрское мастерство» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано».

Специфика и новизна данной программы заключается в особенностях современного музыкального искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры, музыки и жеста.

Музыкальные произведения позволяют пройти через большее разнообразие эмоциональных впечатлений, чем в работе над одной ролью в каком-либо монументальном спектакле. Музыкальное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов - он должен уметь одинаково хорошо танцевать, пластически двигаться, обладать превосходной мимикой, а главное уметь донести до зрителя образ и сюжет исполняемого произведения.

Преподавание театральных дисциплин по узким направлениям привело к тому, что даже профессионалы не всегда органично сочетают пение и движение, или, к примеру, танец и актерскую игру. Поэтому данная программа рассматривает преподавание сценической речи без отрыва от мастерства актера, опираясь в этом на работы Г. В. Кристи в исследовании последних исканий К. С. Станиславского, а также, исходя из принципов вокального мастерства и учитывая возраст учащихся, которым сложно осмыслить различные предметы без преподавания их во взаимосвязи.

Данная учебная программа формирует у детей в процессе обучения качества, необходимые в будущем, для успешной, социально-личностной реализации, а именно: отсутствие страха перед публичностью, общую речевую культуру, умение устанавливать контакт с партнёром на разных уровнях, умение абстрагироваться, умение концентрироваться, чувство коллективизма, дисциплинированность, активную жизненную позицию, умение анализировать

мысли, чувства и поступки, иметь свою, отличную от других, позицию по тем или иным вопросам, формирование исполнительской культуры обучающихся.

Целью данной программы является практическая реализация творческих потребностей самовыражения, развитие художественного вкуса, накапливание позитивных личностных впечатлений.

В ходе её достижения решаются задачи:

- формирование личности, способной к созидательному, систематическому, творческому труду, к самостоятельной работе в любой, выбранной в дальнейшем, профессиональной деятельности, то есть пробуждение творца;
- создание творческой атмосферы обучения, гарантирующей развитие творческой индивидуальности, воспитывающей чувство причастности к общему делу, ответственности за свои действия, уважение к творческому «Я»;
- развитие внутренней и внешней техники психофизического аппарата учащегося;
- развитие наблюдательности, сенсорной и образной памяти, эмоциональной памяти, многоплоскостного внимания, фантазии, воображения, логического, ассоциативного и метафорического мышления;
- развитие внутренней свободы личности (освобождение от излишнего напряжения);
- воспитание чувства пространства и композиции;
- овладение основами методики действенного анализа;
- развитие навыков вскрытия события, жизненной ситуации, продуктивного и целесообразного действия в предлагаемых обстоятельствах.

Еще одной важной задачей, стоящей перед артистом-музыкантом, является выработка навыков совмещения дыхания и активного движения. Известно, что при двигательных нагрузках у вокалистов «сбивается дыхание», появляется одышка. В современной эстраде артист-певец вынужден ходить, бегать, прыгать, т.е. активно двигаться в сценическом пространстве. Поэтому есть необходимость научить его правильно пользоваться брюшным прессом, диафрагмой и резонаторами. В результате тренировок, даже самые ритмичные и быстрые песни не будут оказывать существенного влияния на дыхание. В

данной программе над артистическим дыханием используется дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой.

Работа над всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к работе с детьми, учитывает психофизическое развитие детей разного возраста. Например, для обучающихся младшего школьного возраста в программе большое место уделяется игровому тренингу. С развитием индивидуальности ребенка от младшего к старшему возрасту постепенно усложняются задачи, стоящие перед учениками, формируются новые умения и навыки, эстетический вкус, потребность в общении с искусством.

1.2. Срок реализации учебного предмета.

Срок освоения программы учебного предмета «Актёрское мастерство» **составляет 3 года.**

Следует обратить внимание, что если в программах для театральных коллективов такие предметы как актерское мастерство и сценическая речь являются отдельными дисциплинами, то для музыкантов более оправдана совмещенная структура построения занятия: сценическая речь и актерское мастерство. Максимальное количество времени отводится на практические занятия, то есть освоение теоретического материала происходит в процессе решения учащимися творческих задач.

Занятие с группой проводится 1 раз в неделю, длительность - 40 минут и строится следующим образом:

1. Речевая разминка – разминка артикуляционного аппарата, работа над дыханием, дикцией, речевым диапазоном.

2. Актерский тренинг – игры и упражнения, развивающие внимание, воображение и фантазию, артистическую смелость, координацию, пластику, ритм, упражнения на снятие мышечных «зажимов», развитие навыков взаимодействия, общения и т.д.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Актёрское мастерство»:

Таблица 1

Содержание	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	198		
Количество часов на аудиторные занятия	33	33	33
Общее количество часов на аудиторные занятия	99		
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1
Общее количество часов самостоятельную работу	99		

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповые (4-10 учеников), рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.

Мелкогрупповая форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности.

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не исключает необходимости индивидуального подхода к учащемуся.

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Цели программы:

1. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и самоопределения личности.
2. Развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству через основу театрального искусства – действие, как целостного процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности.
3. Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка и профилактика асоциального поведения, через воспитание культуры чувства, на примере шедевров мировой драматургии.
4. Диагностика и коррекция психологических комплексов, адаптация к современным социальным условиям.

Задачи программы:

1. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
2. Помочь избавиться от излишних психологических зажимов и комплексов, используя игровые и тренинговые упражнения.
3. Научить в области актёрского мастерства:
 - концентрировать внимание;
 - управлять фантазией;
 - обладать образным видением;
4. Дать основные теоретические понятия:
 - о сценическом этюде, его разновидностях и структуре;
 - о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
 - о сюжете и его структуре.
5. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой лаборатории (репетиции в сотворчестве):
 - логическое мышление;
 - способность выстраивания событийного ряда;
 - способность определения основной мысли, идеи произведения;
 - образное видение;
 - способность моментальной реакции (экспромт, импровизация) на предлагаемые обстоятельства.
6. Развивать в процессе постановочной работы:
 - чувство ответственности;
 - чувство коллективизма;
 - адекватность мышления;
 - дисциплинированность;
 - организаторские способности;
 - умение преподнести и обосновать свою мысль;
 - художественный вкус;
 - коммуникабельность;
 - трудолюбие;

- **активность.**

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы "Содержание учебного предмета".

1.7. Методы обучения.

Важнейшие принципы и специальные методические приемы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства таковы:

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога;
- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач в уроке и в каждом упражнении;
- подлинность и непрерывность педагогических действий.

Выполнение упражнений и педагогических этюдов по словесному заданию педагога.

Показ воздействует только на первую сигнальную систему учащихся (на зрительный анализатор). Профессиональные навыки формируются в процессе осмысления задания посредством слова, которое является раздражителем нескольких анализаторов. Во второй сигнальной системе при словесном раздражении образуются нужные условные связи. Уже на основе этих связей

формируются необходимые навыки. Выполняя упражнения тренинга по словесному заданию, необходимо внимательно их оценивать, внимательно действовать и контролировать свои действия.

Опасность педагогического показа (даже образцового) лишает индивидуальности, сковывает инициативу, закрепощает логическое мышление, а главное, творческое воображение.

Навык, освоенный учащимся в процессе самостоятельного выполнения упражнений и этюдов, откладывается в кладовой сознания на жизнь. Последовательность обучения с использованием принципа объяснения такова: не спеша, а главное, четко и последовательно объяснить схему выполнения предстоящих операций; разработать каждую операцию (стадию) задания в отдельности. После того, как вы объяснили задание, обязательно спросите, нет ли вопросов. Объяснять задание кратко, точно, просто. Исправлять ошибки после выполнения задания, можно только устно, словом, но не показом.

Не увлекайтесь объяснениями теоретической части урока, лучше теорию свести до минимума.

Контрастность в подборе упражнений. Принцип контрастности в подборе и выполнении упражнений развивает эмоциональность и способность быстро менять темпоритм поведения. Чередование во время урока упражнений, различно воздействующих на организм, позволяет педагогу вести занятия интересно и разнообразно.

Прием усложнения заданий. Принцип от простого к сложному обязателен при обучении. Но упражнения как таковые имеют смысл до тех пор, пока они невыполнимы, пока в них остается «запас сложности». Только в этом случае они вызывают повышенное внимание к точности выполнения задания педагогом. С того момента, как его технология изучена, оно становится активным средством воздействия на психофизический аппарат учащегося.

Повторяя упражнение, необходимо вводить заметные изменения, тогда свежесть, сиюминутность реакций и подлинность действий участников тренинга обеспечиваются легко. Как только то, или иное упражнение станет привычным, сначала обучающиеся потеряют интерес к нему, а затем у них

появится эмоциональная усталость. Доступность упражнений - залог успеха первых занятий.

Активным средством усложнения задания в процессе отработки навыков являются вопросы-усложнения, вопросы-уточнения, что позволяет непрерывно держать обучающегося в постоянном творческом напряжении.

Комплексность усложнения задач в уроке и в каждом упражнении. Комплексные упражнения должны разрешать одновременно или последовательно наибольшее количество педагогических задач: такие упражнения, оказывая воздействие на психофизический аппарат обучающегося, будущего артиста, приносят максимальную пользу.

Подлинность и непрерывность педагогических действий. Очень важно, чтобы в ходе занятия по мастерству актера педагог сам жил подлинно: смотрел и видел; слушал и слышал; по-настоящему сосредоточивал внимание; увлекательно и лаконично ставил задачи; вовремя реагировал на верные и продуктивные действия своих воспитанников; подлинно, по-настоящему отыскивал недостатки в выполнении упражнений; заряжал эмоционально аудиторию.

Действия учеников будут подлинными только лишь в том случае, если педагог будет не имитировать педагогические действия, а по-настоящему совершать их. Педагогу всегда необходимо помнить о том, что он в ходе урока должен пребывать в условиях публичности точно так же, как и его ученики.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Актёрское мастерство».

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, просторная, хорошо проветриваемая комната.

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного предмета «Актёрское мастерство», оснащаются пианино/роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, стеллажами,

шкафами) и оформляются наглядными пособиями. Число стульев должно соответствовать числу обучающихся в группе.

Для работы со специализированными материалами аудитория оснащается современным мультимедийным оборудованием для просмотра видеоматериалов и прослушивания музыкальных произведений.

Необходимость требования к внешнему виду обучающихся - репетиционная форма, удобная обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы.

II. Содержание учебного предмета

2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Актёрское мастерство», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2

Распределение по годам обучения

Год обучения	1	2	3
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	1	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия	99		
Количество часов на самостоятельную работу в неделю	1	1	1
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам	33	33	33
Общее количество часов на внеаудиторную (самостоятельную работу)	99		
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	2	2	2
Промежуточная аттестация (по полугодиям)	6		

2.2. Годовые требования по годам обучения.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Темы и разделы	1-й год обучения	2-й год обучения	3-й год обучения
1	Вводное занятие. Инструктаж. Речевой аппарат и забота о нем.	1	1	1
	Речевой тренинг			
2	Дыхательная гимнастика	2	2	2
3	Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка	1	2	2
4	Упражнения на расслабление окологлоточной мускулатуры, внутриглоточная артикуляция		1	1
5	Звукоряд гласных. Артикуляция гласных, согласных	2	1	
6	Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях	3	2	2
7	Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках, стихах	2	2	1
8	Массаж и резонирование			1
9	Упражнения на развитие силы и посыла звука		1	1
10	Речевые упражнения с движением		1	1
11	Орфоэпия гласных и согласных			1
12	Работа над текстом	2	1	1
	Актерский тренинг			
13	Игры, упражнения на развитие актерского внимания и зрительной памяти	3	2	2
14	Упражнения на координацию в пространстве	2	1	
15	Игры, упражнения на развитие фантазии и воображения	3	2	2
16	Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.	2	1	1
17	Игры и упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.		1	1
18	Упражнения на развитие чувства ритма		1	1
19	Развитие артистической смелости	2		
20	Упражнения на освобождение мышц	1	1	1
21	Упражнения на коллективную согласованность		1	1
22	Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга		1	1
23	Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла	1	1	
24	Упражнения на память физических действий		1	1
25	Наблюдения	1	1	1
26	Предлагаемые обстоятельства. Логика действия			1
27	Оправдание места действия, физического действия			1

28	Этюды	2	2	2
29	Работа над созданием образа в музыкальном произведении	2	2	2
30	Открытые уроки для родителей	1	1	1
	итого	33	33	33

В комплекс речевого тренинга входят специальные упражнения:

- для формирования навыков координированной работы мышц, участвующих во вдохе и выдохе, для выработки их силы и подвижности;
- упражнения для формирования навыков носового дыхания;
- упражнения для выработки координации в работе мышц органов внешней и внутренней артикуляции (нижней челюсти, губ, языка и гортани);
- упражнения для развития правильного, свободного голосового звучания и работы над текстом.

Речевая гимнастика способствует систематическому совершенствованию речевого аппарата и поддержке в процессе регулярных тренировок работоспособности и постоянной готовности всех органов, принимающих непосредственное участие в речевом исполнении.

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, главная задача которых развивать у учеников внимание, наблюдательность, воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и непосредственность исполнения заданий.

Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу по закреплению полученных навыков с освоением нового материала.

В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и игры.

Набор игр и упражнений, применяемых в тренинге, постоянно меняется, обновляется, рождаются новые формы, необходимые для последовательного развития личности ребенка.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть обучающиеся, относятся:

- внимание к объекту;
- органы восприятия: зрение, слух и др.;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
- воображение;
- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды, вера и наивность,
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- обаяние, выдержка, мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение, чувство фразы, умение действовать словом.

Овладение этими элементами творчества приводит к созданию нормального творческого самочувствия.

1-й год обучения

№	Тема занятий	Общее количество часов	из них	
			теория	практика
1	Вводное занятие. Речевой аппарат и забота о нем. Инструктаж.	1	1	
	Речевой тренинг			
2	Дыхательная гимнастика	2	0,5	1,5
3	Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка	1	0,5	0,5
4	Звукоряд гласных. Артикуляция гласных, согласных	2	0,5	1,5
5	Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях	3		3
6	Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках	2		2
7	Работа над текстом песен	2		2
	Актерский тренинг			
8	Упражнения на освобождение мышц	1		1
9	Игры на развитие актерского внимания и зрительной памяти	3		3
10	Упражнения на координацию в пространстве	2		2
11	Игры на развитие фантазии и воображения	3		3
12	Игры на развитие ассоциативного и образного мышления.	2		2

13	Развитие артистической смелости	2		2
14	Наблюдения	1	0,5	0,5
15	Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла	1		1
16	Этюды	2	0,5	1,5
17	Работа над созданием образа в музыкальном произведении	2	0,5	1,5
18	Открытые уроки для родителей	1		1
	итого	33	4	29

Первый год обучения – подготовительный. Он рассчитан на ознакомление обучающихся с простейшими элементами сценической грамоты.

Цель первого года обучения - развитие, раскрепощение личности ребенка, выявление творческих способностей.

Задачи:

- переход порога сцены, упражнения на преодоление страха перед публичным одиночеством;
- раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов;
- ощущение своего тела и своего голоса, как «инструмента»;
- развитие воображения и внимания.

Ведущей деятельностью для детей младшего возраста является игра, поэтому все упражнения даются в занимательной игровой форме, при которых создается психологически комфортная атмосфера на занятиях.

В коллективе к первому году обучения относятся так же и учащиеся средних классов. Конечно же, у этого возраста другие психофизические особенности, но это не исключает развитие и обучение через тренинговые игры. Поскольку они позволяют привести детей и психологически, и эмоционально на одну стартовую площадку, т.е. снимают зажим, дискомфорт, гипертрофированное чувство стыдливости.

Программа, особенно на начальном этапе, в большинстве своем основывается именно на тренинговых играх. Дети любят играть, особенно с взрослыми, потому что те привносят в игру новые свежие неожиданные элементы, что, в свою очередь будит детскую фантазию и придает игре большую привлекательность. Теория дается в процессе практических занятий.

Теория.

Рождение звука. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Отделы речевого аппарата. Система дыхания. Дыхание и голос. Дыхание и звук. Гигиена речевого аппарата.

Дикция. Артикуляционная гимнастика и ее значение. Гласные звуки. Согласные звуки. Классификация согласных.

Значение поведения в актерском искусстве. Сценическое внимание. Виды внимания. Органы внимания. Объекты внимания. Актёрское взаимодействие.

Правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, концерта. Правила поведения артиста за кулисами.

Практика.

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.

Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики.

Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных звуков, согласных звуков. Упражнение на сочетание тренируемого звука с гласными. Упражнения с текстами скороговорок.

Игры и упражнения, помогающие сосредоточить и организовать актерское внимание.

Игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию.

Импровизация под музыку.

Упражнения на координацию в пространстве.

Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла.

Игры и упражнения на развитие слуховых восприятий и других сенсорных умений.

Игры на развитие ассоциативного и образного мышления.

Упражнения на «общение».

Игровые упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости.

Особое место занимают игры-наблюдения - за растениями, животными, людьми, которые помогают в дальнейшем найти правильный образ.

Работа над этюдами (темы – предметы, животные, цирк), развивающие мастерство перевоплощения, выразительность пластики. Разбор и обсуждение ошибок.

2-й год обучения

№	Тема занятий	Общее количество часов	из них	
			теория	практика
1	Вводное занятие. Речевой аппарат и забота о нем. Инструктаж.	1	1	
	Речевой тренинг			
2	Дыхательная гимнастика	2		2
3	Артикуляционная гимнастика для нижней челюсти, губ и языка	2		2
4	Упражнения на расслабление окологлоточной мускулатуры	1	0,5	0,5
5	Звукоряд гласных. Артикуляция гласных, согласных	1		1
6	Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях	2		2
7	Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках	2		2
8	Упражнения на развитие силы и посыла звука	1	0,5	0,5
9	Речевые упражнения с движением	1		1
10	Работа над текстом	1		1
	Актерский тренинг			
11	Упражнения на освобождение мышц	1		1
12	Игры, упражнения на развитие сценического внимания и зрительной памяти	2		2
13	Упражнения на координацию в пространстве	1		1
14	Игры, упражнения на развитие фантазии и воображения	2		2
15	Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.	1		1
16	Игры и упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.	1		1
17	Упражнения на развитие чувства ритма	1		1
18	Упражнения на коллективную согласованность	1		1
19	Наблюдения	1		1
20	Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла	1		1
21	Упражнения на память физических действий	1	0,5	0,5
22	Знакомство с элементом «общение»	1	0,5	0,5
23	Этюды	2	0,5	1,5
24	Работа над созданием образа в музыкальном произведении	2		2

25	Открытые уроки для родителей	1		1
	итого	33	3,5	19,5

Цель второго года обучения - овладение основами артистической техники.
Работа в этот период «держится на трех китах»:

- Внимание. Творческое внимание это такое внимание, при котором актер при помощи своей фантазии делает заданный объект необходимым для себя, нужным, важным, интересным.

- Воображение. Превращение неинтересного в интересное. Способность делать для себя интересными объекты, которые в будничной жизни ничего интересного не представляют.

- Фантазия. Та часть актерского искусства, которую необходимо развивать именно в детском коллективе, так как у детей еще не притуплена творческая наивность и глубокая серьезность, с которой они относятся к продуктам собственного вымысла.

Задачи:

- раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов;
- развитие внимания, воображения и фантазии;
- освоение элементов актерского мастерства.

Теория.

Артистическая этика. Объекты внимания. Управление вниманием. Органы чувственного восприятия. Создание «киноленты видений». Способность видеть и слышать партнера как основа взаимодействия. Оценка факта. Отношение. Построения этюда.

Практика.

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных и согласных звуков. Упражнение на сочетание звуков. Упражнения с текстами скороговорок.

Самомассаж. Резонаторные упражнения. Упражнения на развитие силы и посылы звука. Упражнения на освобождение мышц. Игры и упражнения на развитие сценического внимания и зрительной памяти. Игры и упражнения,

развивающие воображение и фантазию. Игры и упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Игры и упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.

Упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости. Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла. Упражнения на память физических действий. Упражнения на «общение» и «взаимодействие». Упражнения на развитие чувства ритма внутреннего и коллективного. Импровизация под музыку.

Работа над этюдами на действия с реальными предметами в условиях вымысла, на память физических действий, развивающие воображение, наблюдательность, последовательность и точность действий в сценическом пространстве. Разбор и обсуждение ошибок.

Поскольку второй год является фундаментом всего дальнейшего обучения, закладывая основы артистической техники, эти темы будут присутствовать и в следующем году обучения, обрастая подробностями, применимо к новому материалу.

3-й год обучения

№	Тема занятий	Общее количество часов	из них	
			теория	практика
1	Вводное занятие. Речевой аппарат и забота о нем. Инструктаж.	1	1	
	Речевой тренинг			
2	Дыхательная гимнастика	2		2
3	Артикуляционная гимнастика	2		1
4	Упражнения на расслабление окологлоточной мускулатуры, внутриглоточная артикуляция	1		1
5	Тренировка артикуляции гласных и согласных в сочетаниях	1		1
6	Тренировка артикуляции гласных и согласных в скороговорках, стихах	1		1
7	Массаж и резонирование	1		1
8	Упражнения на развитие силы и посыла звука	1		1
9	Речевые упражнения с движением	1		1
10	Орфоэпия гласных и согласных	1	1	
11	Работа над текстом	1		1
	Актерский тренинг			
12	Упражнения на освобождение мышц	1		1

13	Упражнения на развитие сценического внимания и зрительной памяти	2		2
14	Упражнения на развитие фантазии и воображения	2		2
15	Упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления.	1		1
16	Упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.	1		1
17	Упражнения на развитие чувства ритма	1		1
18	Наблюдения	1		1
19	Оправдание места действия, физического действия	1	0,5	0,5
20	Упражнения на память физических действий	1		1
21	Упражнения на коллективную согласованность	1		1
22	Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга	2	0,5	1,5
23	Предлагаемые обстоятельства. Логика действия.	1	0,5	1,5
24	Этюды	2		2
25	Работа над созданием образа в музыкальном произведении	2		2
	итого	33	3,5	29,5

Цель третьего года обучения - научиться действовать в предлагаемых обстоятельствах.

Задачи:

- закрепление и углубление ранее пройденного;
- освоение «элементов воплощения»;
- выработка сознательного целесообразного действия в сценическом пространстве в предлагаемых обстоятельствах.

Теория.

Артистическая этика. Орфоэпия гласных и согласных. Предлагаемые обстоятельства. Логика действия. Органическое (подлинное) действие. Физическое действие. Словесное действие. Приспособление.

Практика.

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики. Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики. Комплекс упражнений по дикции. Отработка произношений гласных и согласных звуков. Упражнение на сочетание звуков. Упражнения с текстами скороговорок. Самомассаж. Резонаторные упражнения.

Упражнения на развитие силы и посыла звука. Речевые упражнения с движением. Упражнения на освобождение мышц. Упражнения на развитие сценического внимания и зрительной памяти. Упражнения, развивающие воображение и фантазию. Упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления. Упражнения на развитие органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса. Упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, открытости. Упражнения на память физических действий. Упражнения на «общение», «взаимодействие» и «воздействие». Упражнения на развитие чувства ритма внутреннего и коллективного. Импровизация под музыку. Работа над этюдами на действие в предлагаемых обстоятельствах, на общение в условиях оправданного молчания. Разбор и обсуждение ошибок.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения комплекса дисциплин, входящих в данную программу, у обучающихся формируются определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки, способствующие самореализации творческой личности обучающихся.

1 год обучения

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

На данном этапе программа является в основном развивающей, и поэтому не предполагает зачетной системы контроля за результатами. Главный показатель – это личностный рост каждого отдельного члена группы, что выявляется благодаря наблюдениям педагогов, работающих с детьми, а также превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совместному творчеству.

Контроль за знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, проводится в форме открытого урока.

К концу первого года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- Знать правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, концерта;
- Знать правила поведения артиста за кулисами;
- Знать звукоряд гласных.

Умения:

- Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога;
- Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога;
- Уметь воспринимать замечания и советы, как педагога, так и товарищей;
- Уметь тактично и культурно судить о работе других.

Навыки:

- Выполнять упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии постороннего человека;
- Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в сочетаниях.

2 год обучения

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

На данном этапе программа является и развивающей, и обучающей. Контроль за знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, проводится в форме открытых уроков. Успехи, достигнутые учениками, демонстрируются педагогам, родителям и остальным ученикам коллектива (присутствие публики обязательно). При этом учитывается не столько успеваемость, сколько личный рост каждого отдельного ребенка.

Кроме того, результат работы и детей, и педагога, можно увидеть во время концертных выступлений, которые проходят на публике.

К концу второго года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- Знать правила поведения зрителя, этикет до, во время и после спектакля, концерта;
- Знать правила поведения артиста за кулисами;
- Знать основные законы артистической этики;
- Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- Знать объекты внимания;
- Знать органы чувственного восприятия;
- Знать основное построение этюда.

Умения:

- Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;
- Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе под руководством педагога;
- Уметь выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику под руководством педагога;
- Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы;
- Уметь управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к партнеру);
- Уметь активизировать свою фантазию;
- Уметь повторить ритм, заданный педагогом и сохранять темпо-ритм до конца выполнения задания;
- Уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного;
- Уметь в течение 2-3 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или на тему;
- Уметь работать коллективно.
- Уметь оценивать свою работу и работу других.

Навыки:

- Владеть приемами разминки и разогрева тела;
- Определять мышечный зажим;

- Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
- Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках;
- Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
- Выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей.

3 год обучения

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

Контроль за знаниями и умениями, полученными в ходе занятий, так же проводится в форме открытых уроков в присутствии публики и во время концертных выступлений.

К концу третьего года обучения дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

Знания:

- Знать основные законы артистической этики;
- Знать комплекс упражнений артикуляционной и дыхательной гимнастики;
- Знать основные правила орфоэпии;
- Различать компоненты актерской выразительности;
- Знать виды приспособления.

Умения:

- Уметь сосредоточенно и интенсивно работать в течение всего времени занятий и репетиций;
- Уметь выполнить разминку, подготовить свое тело к работе;
- Уметь самостоятельно выполнить артикуляционную и дыхательную гимнастику;
- Уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы;
- Уметь координировать слова и физические действия;

- Уметь управлять своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к партнеру);
- Уметь активизировать свою фантазию;
- Уметь работать коллективно в заданном темпо-ритме и импровизировать;
- Уметь построить связный рассказ о своих впечатлениях от увиденного;
- Уметь видеть возможности разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
- Уметь работать с партнером;
- Уметь в течение 3-4 минут импровизировать под заданную педагогом музыку или на тему;
- Уметь оценивать свою работу и работу других.

Навыки:

- Владеть приемами разминки и разогрева тела и речевого аппарата;
- Овладеть навыками правильного дыхания, четкости произнесения гласных и согласных в сочетаниях, в скороговорках;
- Овладеть навыками саморегуляции (контроль и управление мышечным напряжением и расслаблением);
- Выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
- Самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;
- Выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей.

Обучение по программе «Актерского мастерства» должно подвести обучающихся к умению совершать подлинные, целесообразные органические действия в вымышленных обстоятельствах. Для этого важно воспитать чувство правды действия, переживания, а артистическая техника должна быть доведена до такого состояния, когда природа исполнителя сама, непроизвольно втягивается в процесс творчества. Все это подводит обучающегося к показателю результата - к работе над этюдом. А одна из главных задач - органическое существование актера в условиях сцены - диктует еще одно условие: необходимость зрителя в зале.

Так же в ходе обучения у обучающихся развивается потребность в правильном дыхании и четкой дикции, которые напрямую связаны с качеством исполнения вокальных произведений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Текущая аттестация по предмету «Актёрское мастерство» проводится по полугодиям в форме контрольных уроков.

В конце каждого года обучения в рамках промежуточной аттестации проводится контрольный урок в форме показательных выступлений.

По итогам выступления выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

По завершении изучения учебного предмета обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

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

4.2. Критерии оценки.

Полученные в процессе обучения навыки реализуются обучающимися в конкретной творческой работе в виде выступления для приглашенных зрителей в конце каждого учебного полугодия.

Постановочный материал подбирается таким образом, чтобы каждый из обучающихся играл разноплановые роли, демонстрируя, таким образом, весь объем навыков, полученных в течение освоения той или иной темы.

Работа обучающихся оценивается зрителями, преподавателями и коллегами-профессионалами.

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать следующими умениями и навыками:

- выполнять упражнения актерского тренинга в присутствии постороннего человека;
- выполнять простейшее задание и построить этюд в паре с любым партнером, выбранным преподавателем;
- объяснить условия задания 2-3 одноклассникам и организовать этой группой его выполнение;
- запомнить свою мизансцену в точности до пластики рук, взгляда и суметь в течение данного урока ее повторить;
- запомнить мизансцену, построенную другими, и в точности её повторить;
- выполнять с закрытыми глазами простейшие задания с предметом;
- распределяться на площадке, не перекрывая друг друга;
- распределяться на площадке таким образом, чтобы был выделен главный персонаж;
- пользуясь предложенными преподавателем предметами, построить композицию на заданную тему и объяснить значение каждого предмета;
- по необходимости и умело пользоваться реквизитом;
- вежливо, тактично и уважительно работать с партнером;
- уметь сочинять этюды на заданную тему продолжительностью до 5 минут;
- владеть анализом работы товарищей;
- знать план работы над выбранной ролью;
- уметь обнаруживать внутренние помехи и зажимы на пути к созданию и воплощению образа;
- самостоятельно находить способы к устранению вышеуказанных помех и зажимов;
- различать компоненты актерской выразительности;
- включать в работу весь психофизический аппарат;
- находить элементы характерного поведения персонажа.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.

На начальном этапе обучения преподаватель и обучающиеся не должны быть разделены барьером; они – непосредственные участники игр, упражнений, преподаватель играет с группой прямо на площадке, «ничем не отличаясь» от учеников. В этом «ничем не отличаясь» и кроется самая тонкая методическая задача – суметь учить «исподволь», практически не вмешиваясь в сложные процессы взаимодействия мира реального и мира фантазии.

Сложность работы в этом направлении обусловлена в современном мире тем, что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, изобретательности и остроумии их создателей, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. Ведь именно воображение для ребенка, так же как и для актера, становится локомотивом всей его творческой деятельности.

Каждый урок должен начинаться с дыхательной гимнастики. Важно приучить ребенка выполнять упражнения ритмически точно, «не загоняя» и не «затягивая» ритма. Необходимо следить за глубиной дыхания, за его свободой, за свободой основных групп мышц.

Работа над артикуляцией часто протекает без достаточного осознания учащимися ее цели, без понимания роли тех упражнений, которые они выполняют. Следует даже на самом первом этапе обучения доводить до сознания детей, для чего делается данное упражнение, чего следует добиваться в работе над ним. Ученики должны понимать, что эти упражнения необходимы, они помогают овладению навыками артикуляции, необходимыми для того, чтобы исполняемая песня звучала красиво, чисто, выразительно.

Вторая часть урока начинается с игр, упражнений, которые непосредственно связаны с одним из основополагающих принципов метода К.С. Станиславского: «от внимания – к воображению». «Внимание есть процесс. В процессе

внимания вы внутренне совершаете четыре действия. Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-четвертых, вы проникаете в него».^[1] Эти слова М. Чехова, знавшего уроки Станиславского не понаслышке, необыкновенно точно определяют методическую суть упражнений, которые не только развивают внимание, но и делают его творчески заостренным, направленным на созидание, раскрепощение фантазии. В этом смысле стоит отличать воспитание обычного бытового внимания или внимательности, которая необходима, но не достаточна в нашем деле от процесса воспитания творческого внимания, наблюдательности.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение

6.1. Список литературы для обучающихся

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. Ленинград «Детская литература», 1986.
2. Максимова В.А. И рождается чудо спектакля: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1980.
3. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.

6.2. Список литературы для педагогов

1. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации, М., Просвещение, 1973 г
2. Ганелин Е.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. - СПб, 2002.
3. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001.
4. Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе. - М., 1992 г.

5. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьника. //Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М., 1984.
6. Захава Б.Е.. Мастерство актера и режиссера. Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для ин-тов культуры, театр. и культ.-просвет. училищ. - М. «Просвещение», 1973.
7. Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи. Пособие для учителей, М., Просвещение, 1970 г.
8. Ильев В.А. Когда урок волнует (Театральная технология в педагогическом творчестве): Уч. пособие (2-е издание, исправленное и дополненное) для студентов педагогических учебных заведений и студентов художественно-педагогических факультетов институтов искусств и культуры, учителей школ, лицеев, колледжей, гимназий. – Пермь, 2004.
9. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.: Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 2001.
10. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М.: Искусство, 1978.
11. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» - М.: Просвещение, 1995.
12. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985.
13. Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2006.
14. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.
15. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001
16. «Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». Выпуск № 3,4 2004 год, Выпуск № 1,2 2005 год.
17. Титова А. А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая речь», М., 1981 г.

18. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л.: Искусство, 1984
19. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986.
20. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. — Барнаул, 1990.
21. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986. С. 17.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061559

Владелец Воловик Светлана Викторовна

Действителен с 26.09.2024 по 26.09.2025