

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности

«Актёрское мастерство»

Возраст обучающихся: 7-15 лет

Срок реализации: 3 года

Автор-составитель: Борисова С.О.
педагог дополнительного образования

Введение

Обучение детей актерскому мастерству включает в себя свободу действий, упражнения на развитие пластичности тела, речевые тренинги, базовые знания хореографии и многое другое, что необходимо для развития творческой стороны ребёнка.

Данная программа имеет **художественную направленность** и даёт обучающимся такие навыки и умения, которые помогут и в простой жизни и в дальнейшем обучении по творческой специальности. Раскрыться и узнать свой потенциал поможет любому стать более уверенным и смелым в обычной жизни.

Актуальность и практическая значимость программы заключается в том, что она способствует развитию у обучающихся качеств, которые помогут в будущем конструктивно общаться с самыми разными категориями людей, быть интересными в общении и быть лидерами во многих начинаниях. В современном мире умение говорить, умение общаться, уверенно вести себя на публичных выступлениях, умение убеждать несёт очень большую смысловую нагрузку на становление личности человека и его профессиональной деятельности. Поэтому обучение детей с раннего возраста актёрскому мастерству и сценической речи приобретает высокую необходимость и значимость.

Обучение детей по данному направлению обусловлено одной общей **идеей** – формирование индивидуальности ребёнка, обретение свободы самовыражения, понимание самого себя.

Особенностью данной программы является теснейшее переплетение теории и практики на каждом занятии.

Программа ориентирована на детей от 7 до 15 лет и рассчитана на 3 года обучения. Общее количество часов составляет: 144 ч. – 1 год обучения, 216 ч. – 2 и 3 год обучения.

Для освоения данной программы рекомендуется **очная форма обучения**. Остальные формы не приведут к необходимым результатам, поскольку основная часть занятий проходит в практической форме и освоение многих элементов актёрского мастерства осуществляется посредством тренинга.

Применяемые формы и методы, режим занятий:

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: практический, наглядный, эвристический, проблемный, объяснительно-иллюстративный.

Ведущий методический приём на занятиях – метод художественной импровизации.

Основной формой организации образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено вариативное использование других форм организации учебного процесса: занятия малокомплектными группами, репетиции и выступления.

Занятия проходят следующим образом: первый год – 2*30 мин 2 раза в неделю; второй и третий год – 3*45мин 2 раза в неделю.

Краткое описание содержания программы:

Внутри каждого года элементы основного содержания расположены по спиральной системе, т.е. тематические разделы обучения повторяются из года в год на более высоком качественном уровне с расширением и углублением материала по данным дисциплинам. Помимо этого, с каждым годом добавляются новые предметы, которые необходимы для наиболее полного освоения обучающимися курса актёрского мастерства.

1 год обучения. Первый год направлен на знакомство с дисциплинами, получение основ, закрепление и общую подготовку всего инструментария тела ребёнка.

2 год обучения. Основы, полученные в первый год, изучаются более подробно. Ребёнок уже приобрёл некоторые умения и навыки, и может самостоятельно применять их на практике и осуществлять самоконтроль.

3 год обучения. Ребёнок уже готов самостоятельно фантазировать в заданном направлении и с учётом приобретённых умений и навыков творить и приводить своё творение к итогу – готовому номеру.

Цель программы – формирование творчески активной личности ребёнка на основе теоретического и практического освоения основных элементов сценического искусства.

Задачи:

Обучающие:

- способствовать овладению основ актёрского мастерства;
- способствовать отработке культуры и техники речи;
- формировать культуру движений;

Воспитательные:

- стремиться воспитать художественно-эстетический вкус;
- способствовать формированию устойчивого интереса к театральному и цирковому искусству;

- стремиться к воспитанию чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощи, чувства субординации, чувства такта;

Развивающие:

- развивать артистические, эмоциональные качества;
- способствовать развитию творческого начала личности;
- развивать физические качества: гибкость, ловкость, пластичность, силу, выносливость;
- развивать коммуникативные способности.

Содержание 1-го года обучения

1. Вводное занятие и техника безопасности.

Теория: знакомство, расписание, планы на год, техника безопасности на занятиях.

Практика: игры на сближение коллектива.

2. Основы актёрского мастерства.

Практика: игры и упражнения, направленные на раскрепощение, снятие зажимов.

Тренировка внимания (упр. «Машинка», «Держим ритм», «Оркестр», «Передай имя»). Этюды-наблюдения (животные, походки, зеркало, чтение). Развитие эмоциональности и характерности. Нахождение образа.

3. Техника речи.

Теория: изучение речевого аппарата, гласные, согласные, звукообразование, ясность речи.

Практика: лицевая гимнастика, упражнения для языка, тренировка гласных, согласных, общая тренировка произношения, скороговорки.

4. Пластика.

Теория: изучение пластичности тела как выразительного средства актёра и исполнителя.

Практика: упражнения на развитие пластичности тела, тренинги для снятия мышечных зажимов.

1. ПФД (память физических действий) – манипуляции с воображаемыми предметами точно также как и с реальными. Выбатывает точность в направлении взгляда и внимания, в характере мускульной работы рук, пальцев, ног, спины, шеи и т.д.
2. «Ручеек» - гибкость и пластичность рук.
3. «Водоросли» - плавность всего тела.
4. «Лебедь» - гибкость и пластичность рук, спины, шеи.
5. «Веер» - подвижность пальцев.

6. «Воздушный человек» - освобождение всего тела от зажимов.
7. «В рапиде» - вырабатывает подробность движений.
8. «Пантомимическая стена» - тренирует пластику рук, готовит к занятиям пантомимой.
9. «Мы рисуем» - пластика всего тела.
10. «Обезьянки» - снятие зажимов, свобода и ощущение тела.
11. «Оркестр» - пластичность рук и пальцев.
12. «Бабочка» - контроль и ощущение своего тела.

Парные упражнения – развивают эмпатию, навыки межличностного взаимодействия и сотрудничества, эмоциональную сферу, внимание.

1. «Зеркало»
2. «Стена»
3. «Росток»

5. Хореография.

Теория: техника безопасности в выполнении упражнений, основные позы рук и ног в хореографии.

Практика: основы классического станка: (plie, grand plie, battements tendus, battements tendus jetes, ronds de jambe par terre, battements fondus, ronds de jambe en l'air, allegro). Растяжка у станка.

Содержание 2-го года обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности.

Теория: расписание, планы на год, техника безопасности.

Практика: тренинг на раскрепощение и свободу тела.

2. Актёрское мастерство.

Практика: Этюды на рождение слова, на взаимодействие с партнёром.

Импровизационные этюды, групповые этюды на заданную тему (на фразу, «3 слова»). Свобода существования на сцене.

3. Сценическая речь.

Теория: Орфоэпия. Дыхание в речи. Звучащая речь.

Практика: Дыхательная гимнастика. Дикционный тренинг. Выявление и устранение дикционных недостатков. Устранение вредных речевых привычек.

4. Пластика и хореография.

Теория: место пластики и хореографии в актёрском мастерстве.

Практика: отработка классического станка. Пластическая выразительность тела. Красота жеста, движения.

5. Основы грима.

Теория: об искусстве грима. Гигиена грима и технические средства в гриме. Анатомия лица. Впадины и выпуклости.

Практика: подготовка лица к занятиям гримом. Последовательность нанесения грима на лицо. Мимический грим. Старческий грим. Грим клоуна.

6. Беседы о театральном и цирковом искусстве.

Теория: Специфика театрального искусства. Разнообразие форм и видов театрального искусства: театр абсурда, авторский театр, балет, пластический театр, детский, драматический, театр зверей, театр инвалидов, крепостной театр, кукольный, мюзикл, театр одного актёра, оперный, оперетта. Функции театра. История циркового искусства. О жанрах циркового искусства.

Практика: презентация докладов на заданную тему.

Содержание 3-го года обучения

1. Вводное занятие. Техника безопасности.

Теория: расписание, творческие планы на учебный год, техника безопасности на занятиях.

2. Актёрское мастерство.

Теория: особенности актёрского мастерства.

Практика: Массовые этюды на предлагаемые обстоятельства. Этюды на предложенное произведение.

3. Сценическая речь.

Теория: Постановка голоса. Логика речи. Работа с текстом.

Практика: Речевой тренинг. Работа с текстом, знакомство с конферансом, эстрадные речевые жанры (монологи, звукоподражание, чревоуещание).

4. Ораторское искусство.

Теория: Ораторское искусство — это гармоничное сочетание риторики, приёмов актерского мастерства (подача) и психологических техник.

Практика: Громкое чтение вслух. Воспроизведение смысла прочитанного. Развитие речевого мышления. Рассказывание историй. Перефразирование делового сообщения. Тематическое сообщение. Изучение речи других ораторов. Анализ речи. Практика через дискуссии. Выступление с докладом.

5. Пластика и хореография.

Практика: классический станок. Постановка номеров с элементами пластики и хореографии. Танец в цирке и на эстраде: сольный и массовый.

6. Психотехника.

Теория: знакомство с понятием психотехники.

Практика: упражнения на отработку различных элементов психотехники (освобождение мышц; предлагаемые обстоятельства; воображение; сценическое внимание; чувство правды, логика и последовательность; вера и сценическая наивность; эмоциональная память; общение; темпо – ритм; характерность; мизансцена; от этюда до спектакля; сверхзадача и сквозное действие.)

7. Грим.

Теория: Живописный приём в гриме старческое, худое, полное, красивое, детское лицо. Причёска, её значение в гриме.

Влияние света на грим в театре, цирке.

Практика: разработка собственного грима. Скульптурно - объёмный приём гримирования. Характерный, портретный грим.

8. Беседы об искусстве.

Теория: Познакомить учеников с видами искусств и их значением. О выразительных средствах произведений искусства.

Выпускник эстрадно-цирковой студии должен:

Знать:

- правила поведения и профилактики травматизма на занятиях физической культуры;
- теоретические основы театрального и циркового искусства;
- принципы работы над ролью и образом;

Уметь:

Список используемой литературы.

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. Ленинград «Детская литература», 1986.
2. Белинская Е.В. «Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников» - СПб., 2006.
3. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М.: «АРТ» СТД. 2003
4. Василенко Ю. С. Постановка речевого голоса. Методические рекомендации, М., Просвещение, 1973 г.
5. «Вопросы режиссуры детского театра» - М., 1998.
6. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте» - М., 1991.
7. 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.
8. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001.
9. Гринер В.А. «Ритм в искусстве актёра» - М., 1992.
10. Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьника. //Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М., 1984.
11. Ершова А., Букатов В. «Актёрская грамота - детям» - С.-П., 2005.
12. Захава Б.Е.. Мастерство актера и режиссера. Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для 3. ин-тов культуры, театр. и культ.-просвет. училищ. - М. «Просвещение», 1973.
13. Кипнис М.Ш. «Актёрский тренинг: более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актёром» - М., 2008.
14. Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. - М.: Репертуарно-методическая библиотечка "Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 2001.
15. Кнебель М.О. «Слово о творчестве актёра» - М., Искусство, 1954.
16. Козлянинов Г.И. «Упражнения по дикции» - М., 2004.
17. Максимова В.А. ...И рождается чудо спектакля: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1980.
18. Методика выразительного чтения / Под общей ред.Т.В.Завадской. М., 1985.
19. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. М.: Просвещение. 1981
20. Немеровский А. «Пластическая выразительность актёра» - М., 1982.
21. Никитина А. «Театра где играют дети». М.: Искусство. 1980
22. Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» - М.: Просвещение, 1995.
23. Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985.

24. Попов П.Г. «Жанровое решение спектакля» - М., 2008.
25. Савкова З.В. «Техника звучащего слова» - М., 1988.
26. Савкова З.В. «Как сделать голос сценическим» - М., «Искусство», 1968.
27. Сорокина Т.А. «Грим как визуальный и мистериальный аспект сценографии» - М., Экон-информ, 2012.
28. Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985.
29. Станиславский К.С. «Этика» - М., 1947.
30. Субботина Л.Ю. «Развитие воображения у детей» - Ярославль, 1996.
31. Таланов А., Станиславский К.С. М.: Детская литература. 1965
32. Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001
33. Титова А. А. Дикция и орфоэпия. Методическая разработка по курсу «Сценическая речь», М., 1981 г.
34. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л.: Искусство, 1984 г.
35. «Хрестоматия по актёрскому искусству: Учебное пособие для вузов» - сост. Савостьянов А.И., Семаков М.П. – Экон-информ, 2009.
36. Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986.
37. Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. – Барнаул, 1990.
38. Шихматов Л. Сценические этюды. М.: Советская Россия. 1966
39. Шихматов Л., Львова В. Сценические этюды. М.: ВХЦТ. 2002
40. Эфрос А. Репетиция — любовь моя. М.: Панас. 1993