МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕКЕГИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

/срок обучения 5 лет/

2016 год

ВВЕДЕНИЕ

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Актерское мастерство» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического искусства 2016 года.

Программа предназначена для работы с одарёнными детьми на отделении хореографии «МДШИ» и направлена на профессиональное, творческое, эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Задачей предмета «Актерское мастерство» является подготовка учащихся способных самостоятельно творчески работать над созданием актерски выразительных сценических образов в области музыкально-хореографического искусства.

При работе над программным материалом педагог должен опираться на следующие основные принципы: целенаправленность учебного процесса, систематичность и регулярность занятий, постепенность в развитии природных данных учеников, строгая последовательность в овладении лексикой и техническими приемами.

Создание жизненно правдивых, музыкально-выразительных и технически совершенных хореографических образов ставит перед учащимися ряд труднейших задач, среди которых наиболее трудной является задача органического сочетания сценического действия со специфически сложными и условными по своей природе выразительными средствами хореографического искусства.

Педагог должен проявлять определённую гибкость в подходе к каждой конкретной группе учащихся, творчески решать вопросы, встающие перед ним в процессе преподавания. При этом главная задача – поиск методов работы, которые обеспечат в сложных, специфических условиях хореографического отделения высокое качество обучения.

Программа предмета, исходя из системы К.Станиславского, учитывает те специфические особенности, которые отличают сценическое действие в хореографическом искусстве от такового в драме, опере.

Все практические занятия, начиная с самых первых, осуществляются в теснейшем контакте сценического действия с музыкой и хореографией. В начале – в форме музыкально-хореографической пантомимы, далее – этюдной форме, потом – действенного танца, затем народного танца, и, наконец, в виде отрывков из балетных произведений.

При переходе к работе над образами в народном танце и в балетном произведении серьезное значение имеет подбор репертуара. Основное требование, предъявляемое к учебному репертуару, - высокие идейно-художественные качества музыкально-хореографической драматургии, плодотворно влияющие на формирование творческого облика и мировоззрение учащихся. Учебный репертуар должен способствовать наиболее последовательному и глубокому усвоению учащимися основных закономерностей сценического действия в хореографическом жанре искусства, воспитывать их художественный вкус. Следует добиваться идейной содержательности каждого этюда: этюды должны раскрывать в учащихся лучшие стороны их личности, выявлять в них чувство дружбы, патриотизма, высокой морали. Содержание этюдов должно соответствовать жизненному опыту учащихся, их возрастному составу.

Работа над всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к работе с детьми, учитывает психофизическое развитие детей разного возраста. Например, для учащихся 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.

И наукой и практикой уже давно доказано, что во всяком деле - будь то совершенствование своего тела, голоса, изучение иностранного языка, занятия спортом или научная деятельность - необходимы систе­матичность, настойчивость, трудолюбие и главное - последователь­ность. Любая система, если она выстроена разумно, обязательно прине­сет пользу и непременно даст положительный результат.

Учебные задания должны отвечать методике построения урока, соответствовать программе класса.

Программа рассчитана на 1 год обучения.

Контрольные уроки проводятся в соответствии с учебным планом.

Цели и задачи образовательной программы

Цель программы - развитие актерских способностей детей, обучающихся хореографическому искусству посредством актерского и танцевального тренинга.

Цели Актерского мастерства:

* изучение основ сценического поведения;
* развитие артистических способностей;
* освоение элементов актерского мастерства в работе над образом в музыкальном произведении;
* актерская интерпретация музыкального произведения.

Задачи, необходимые для выполнения целей:

Обучающие:

* Освоение основ театрального искусства, актерского и речевого тренинга;
* Знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями.

Воспитательные:

* Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества;
* Возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания;
* Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе;
* Воспитание зрительской культуры.

Развивающие:

* Развитие личностных и творческих способностей детей;
* Снятие внутренних зажимов;
* Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

Ведущая идея программы — каждый ребёнок должен получить возможность извлечь из занятий то, что наиболее отвечает уникальным потребностям его личности.

Ожидаемые результаты

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

Методические рекомендации

На начальном этапе обучения преподаватель и учащиеся 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 начинается с дыхательной гимнастики. Важно приучить ребенка выполнять упражнения ритмически точно, «не загоняя» и не «затягивая» ритма. Необходимо следит за глубиной дыхания, за его свободой, за свободой основных групп мышц.

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 учащиеся 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 учащегося, 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.

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 учащиеся, 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;

Овладение этими элементами творчества приводит к созданию нормального творческого самочувствия.

Театральный педагог Борис Евгеньевич Захава видел путь к достижению верного сценического самочувствия в прочных и глубоких знаниях, ибо знание дает уверенность, уверенность порождает внутреннюю свободу, а внутренняя свобода находит свое выражение в физическом поведении человека, в пластике его тела. Но как часто театральный педагог сталкивается с тем, что умный, знающий человек, теряется в условиях публичности, и, напротив, человек, не блещущий особыми проявлениями ума, держится на сцене свободно и независимо. Знания, дающие артисту уверенность на сцене - познание им своего психофизического аппарата и умение свободно им пользоваться в процессе действия.

Предполагаемый результат и механизм оценки получаемых знаний.

Программа предполагает зачетную систему 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.

*Оценка «5»*выставляется если ученик демонстрирует знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:

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 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 обнаруживать внутренние помехи и зажимы;

- уметь управлять своим внимаем (к предмету, распределение внимания, к партнеру);

- уметь активизировать свою фантазию;

- 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;

- самостоятельно выполнять задания, предложенные педагогом;

- выполнять подготовленную заранее программу показа в присутствии зрителей.

Оценка «4» выставляется если:

- ответ и исполнение удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

- допущены один-два недочета, исправленные по замечанию учителя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или при исполнении, легко исправленные по замечанию учителя.

Оценка «3» выставляется, если:

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы навыки, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

Оценка «2» выставляется, если:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

- допущены ошибки в исполнении различных танцевальных па, незнание балетных терминов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Цель обучения - развитие, раскрепощение личности ребенка, выявление творческих способностей, 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:

* переход порога сцены, упражнения на преодоление страха перед публичным одиночеством;
* раскрепощение, снятие телесных и психологических зажимов;
* ощущение своего тела и своего голоса, как «инструмента»;
* освоение элементов актерского мастерства;
* 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.

Вообще, 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

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.

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

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.

Манера мужского танца «Лезгинка»

Обыгрывание рук в женском танце «Лезгинка»

Этюды на тему труда («Ковровщицы», «Косари», «Полеводы», «Чабаны» и др.)

Этюд на тему «старость» («Танец стариков», «Врасплох», «Медресе» и др.)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы для учащихся

Алянский Ю.Л. Азбука театра: 50 маленьких рассказов о театре. Ленинград «Детская литература», 1986 г.

Максимова В.А. …И рождается чудо спектакля: Кн. для учащихся. М.: Просвещение, 1980 г.

«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 г

Список литературы для педагогов

ГанелинЕ.Р. Школьный театр. Программа обучения детей основам сценического искусства. Методическое пособие. Кафедра основ актерского мастерства. Санкт – Петербургская государственная академия театрального искусства. - СПб, 2002 г.

Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. - СПб: Речь, 2001 г.

Ершова А. П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие личности школьника.//Сборник: Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. - М., 1984 г.

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 г.

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 г.

Клубков С. В. Уроки мастерства актера. Психофизический тренинг. -

М.: Репертуарно-методическая библиотечка

"Я вхожу в мир искусств" N 6(46) 2001 г.

Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. М.: Искусство, 1978 г.

Пеня Т.Г., Ершова А.П., «Театральные занятия для младших школьников» -

М.: Просвещение,1995 г.

Петров В.А. Нулевой класс актера. – М.: Советская Россия, 1985 г.

Савостьянов А.И. Рождение артиста. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусства»), 2006.

Станиславский К.С. Работа актера над собой, ч. 1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985 г.

Театр, где играют дети: Учеб.-метод. пособие для руководителей детских театральных коллективов /Под ред. А. Б. Никитиной. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 г.

«Театр круглый год» приложение к журналу «Читаем, учимся, играем». Выпуск № 3,4 2004 год, Выпуск № 1,2 2005 год.

Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены» в 2 томах - 2е изд., Л.: Искусство, 1984 г.

Чехов М.А. О технике актера. Литературное наследие: В 2 т.: Т. 2 - М.: Искусство, 1986 г.

Шангина Е.Ф. Тренинг актерских и режиссерских способностей. Методические рекомендации для самодеятельных театральных коллективов. – Барнаул, 1990г.

К.Станиславский. «Работа актера над собой»

К.Станиславский. «Работа актера над ролью»

В.Топорков. «О технике актера»

Р.Захаров. «Искусство балетмейстера»

Т.Икаченко. «Народный танец»

Б.Асафьев. «Музыкальная форма как процесс»

Н.Чефранова. «О внутренней технике артиста балета»