

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Открытая (сменная) школа № 1» города Смоленска**

Рассмотрено на
заседании МО учителей
русского языка, литературы,
иностранных языков
Протокол №1 от 31.08.2018 г.
Руководитель МО
[Handwritten signature] Н.А. Герасимова

Согласовано
Заместитель директора
[Handwritten signature] Г.В.Петлицкая
Протокол № 1 от 31.08.2018

**Общеразвивающая программа
дополнительного образования
театрального кружка «Актерское мастерство»**

на 2018 – 2019 учебный год

Rуководитель кружка

Василевская Елена Владимировна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы

- по содержанию: художественно-эстетическая
- по функциональному назначению: учебно-познавательная
- по форме организации: групповая

С античных времен человечество использовало театр и формы театрального действия в целях образования и развития личности и воспитания общественного сознания. История приобщения детей к искусству театра в России начинается с 17 века, так же, как и вся история русского театрального искусства.

В настоящее время занятие театральным искусством детей не потеряли **своей актуальности**.

В современном мире большинство детей уже в раннем возрасте подвержены сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, следует осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем. Эти игры не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, действенного воображения. А ведь именно воображение для младшего возраста становится локомотивом всей творческой деятельности, общего развития, реализуемых в игровой форме.

Компенсировать недостающие знания и потребности в творчестве можно в системе дополнительного образования, занимаясь в театральном коллективе.

Целесообразность программы заключается в том, что занятия в театральном коллективе развивают ребенка во всей его психофизической целостности. Обучение актерскому мастерству обеспечивает равномерные физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует формированию и физического и духовного здоровья.

Театр раскрывает философские представления о мире в конкретных чувственных формах, позволяет войти в пространство возможного и невозможного посредством игры.

Полихудожественная театральная среда способствует развитию подрастающего поколения: театр приобщает детей к музыке, литературе, изобразительному искусству. Воспитание театром формирует мировоззрение детей, эстетический вкус, пробуждает самостоятельное и независимое мышление.

Но это не единственная сильная сторона театрального образования. Гораздо важнее, что театр помогает социальной и психологической адаптации обучающихся, их личностному росту. Помогает активизировать затрудненные процессы общения, сделать их радостными и плодотворными. Сценическая деятельность базируется на единстве коллективного взаимодействия и максимальном творческом проявлении каждого исполнителя.

Театр – коллективное искусство. Во-первых, театральная постановка – «продукт» совместной деятельности, требующей концентрации сил каждого учащегося. Во-вторых, разнообразие постановочных задач дает возможность каждому ребенку максимально реализовать свои возможности и способности. В-третьих, театральное творчество богато ситуациями совместного переживания, которое способствует эмоциональному сплочению коллектива.

Основной язык театрального искусства – действие, основные видовые признаки – диалог и игра.

Привлечение детей и подростков к занятиям в театральном коллективе решает одну из острейших социальных проблем, исключая возможность пребывания детей «на улице».

Театральная модель жизненных ситуаций, «проба» ощутить себя в той или иной среде позволяют детям и подросткам приобрести полезные навыки для преодоления конфликтных ситуаций и создания вокруг себя комфортной среды.

Окунувшись в мир творчества, обучающийся может раскрыть и реализовать свое «Я», подготовить себя к жизни.

Творчество, выраженное в театральной постановке, это один из способов освоения окружающего мира, социальной и психологической адаптации обучающегося в обществе.

Острота и глубина восприятия искусства, в особенности театра, нередко определяют духовный облик школьника на всю жизнь. Равнодущие к миру прекрасного влечет за собой в будущем серость и убогость жизненных представлений.

Данная программа разработана на основе работ деятелей театрального искусства в области театральной педагогики: А.П.Ершовой и В. М. Букатова, А. Б. Никитиной, Ю. В. Колчеева и Н. М. Колчеевой, А. И. Фоминцева, Е. Р. Ганелина.

Теоретической основой материала служит учение К.С.Станиславского, адаптированное для работы с детьми и подростками.

Новизна программы заключается в том, что она органично соединяет в себе познавательную деятельность обучающихся по овладению теорией, историей театра, навыками театрального исполнения с непосредственной творческой деятельностью, организуемой в учебном, репетиционном процессе, театральном показе.

Цель освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Актёрское мастерство» является изучение и практическое овладение обучающимися профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и нравственными качествами личности.

Задачи освоения дисциплины:

- Воспитание в обучающемся способности к восприятию сценических событий;
- Освоение с обучающимися основных элементов системы К.С. Станиславского;
- Активизация у обучающихся способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- Освоение и постижение природы актёрской работы;
- Воспитание в обучающихся устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- Овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа;
- Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося;
- Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств обучающихся с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;
- Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;
- Ориентация обучающихся на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ПОЗНАКОМИТЬСЯ):

- Об одухотворённости идеей как основном условии театральной деятельности.
- О различных методиках актёрской игры и условиях, определяющих их применение.
- О приёмах внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью.
- О драматургии как первооснове спектакля.
- О сценическом времени и пространстве.
- О синтетической природе искусства театра, связи со смежными искусствами.

ЗНАТЬ (ИЗУЧИТЬ):

- Роль и значение режиссёра творческом процессе, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном театре.
- Примат актёра на театре.
- Значение отбора в искусстве.
- Этические основы театрального дела.
- Историю развития метода К.С. Станиславского и его учеников и последователей, основные законы органического поведения на сцене; пути создания сценического образа актёром.
- Основы актёрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники

УМЕТЬ:

- Мыслить категориями художественных образов в театральном искусстве.
- Участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса.
- Настроить себя на творческий процесс в условиях публичности, заданных спецификой профессии.
- Привнести признаки современности в искусство актёра.
- Готовить под руководством режиссера и исполнять роли в спектаклях.
- Самостоятельно работать над ролью.

ИМЕТЬ НАВЫКИ:

- Работы актёра с режиссёром.
- Определения и поиска адекватного театрального выражения действия – основного выразительного средства сценического искусства.
- Активного воздействия на аудиторию с целью донесения до неё определённой информации на основе владения элементами внешней выразительности.
- Работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.
- Владения своим внутренним аппаратом, пластикой своего тела, словом, голосом.

Тематическое планирование по Актерскому мастерству

Всего часов: 68 часов. В неделю: 2 часа

№ п/п	Название темы	КОНТРОЛЬ	ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	ДАТА
Этап 1. Выявление индивидуальности обучающегося, комплексными элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко – 38 часов				
1.	Тема 1. Восприятие	Тренинг	Лекционный материал.	
2.	Тема 1. Восприятие	Тренинг	Практическое занятие.	
3.	Тема 2. Сценическое внимание	Тренинг	Лекционный и видео материал. Практическое занятие.	
4.	Тема 2. Сценическое внимание	Тренинг	Практическое занятие.	
5.	Тема 3. Освобождение мышц	Тренинг	Практическое занятие с использованием музыкальных тем.	
6.	Тема 3. Освобождение мышц	Тренинг	Практическое занятие с использованием музыкальных тем.	
7.	Тема 4. Воображение	Тренинг	Лекционный материал. Практическое занятие.	
8.	Тема 4. Воображение	Тренинг	Практическое занятие.	
9.	Тема 5. Взаимодействие с партнером	Тренинг	Лекционный и видео материал. Практическое занятие.	
10.	Тема 5. Взаимодействие с партнером	Тренинг	Практическое занятие.	
11.	Тема 6. Импровизация	Тренинг	Лекционный материал. Практическое занятие.	
12.	Тема 6. Импровизация	Тренинг	Практическое занятие.	
13.	Тема 7. Психологическое освобождение	Тренинг	Лекционный материал. Практическое занятие.	
14.	Тема 7. Психологическое освобождение	Тренинг	Практическое занятие.	
15.	Тема 8. Импровизационное самочувствие	Тренинг	Лекционный материал. Практическое занятие.	
16.	Тема 8. Импровизационное самочувствие	Тренинг	Практическое занятие.	
17.	Тема 9. Этюды	Этюд	Лекционный и видео материал.	
18.	Тема 9. Этюды	Этюд	Лекционный и видео материал.	
19.	Тема 10. Этюды на основе наблюдений	Этюд	Практическое занятие.	
20.	Тема 10. Этюды на основе наблюдений	Этюд	Практическое занятие.	
21.	Тема 11. Предлагаемые обстоятельства	Этюд	Практическое занятие.	
22.	Тема 11. Предлагаемые обстоятельства	Этюд	Практическое занятие.	

23.	Тема 12. Этюды на событие	Этюд	Практическое занятие.	
24.	Тема 12. Этюды на событие	Этюд	Практическое занятие.	
25.	Тема 13. Внутренний монолог	Этюд	Практическое занятие.	
26.	Тема 13. Внутренний монолог	Этюд	Практическое занятие.	
27.	Тема 14. Этюды на конфликт (активное воздействие на партнера)	Этюд	Лекционный и видео материал. Практическое занятие.	
28.	Тема 14. Этюды на конфликт (активное воздействие на партнера)	Этюд	Практическое занятие.	
29.	Тема 15. Этюды с импровизационным текстом	Этюд	Лекционный и видео материал. Практическое занятие.	
30.	Тема 15. Этюды с импровизационным текстом	Этюд	Практическое занятие.	
31.	Тема 16. Этюды по картинам	Этюд	Раздаточный материал. Практическое занятие.	
32.	Тема 16. Этюды по картинам	Этюд	Раздаточный материал. Практическое занятие.	
33.	Тема 17. Этюды по литературным произведениям	Этюд	Практическое занятие по литературным произведениям.	
34.	Тема 17. Этюды по литературным произведениям	Этюд	Практическое занятие по литературным произведениям.	
35.	Тема 18. Этюды на музыкальные темы	Этюд	Практическое занятие с использованием музыкальных тем.	
36.	Тема 18. Этюды на музыкальные темы	Этюд	Практическое занятие с использованием музыкальных тем.	
37.	Тема 19. Групповые импровизации	Этюд	Лекционный и видео материал. Практическое занятие.	
38.	Тема 19. Групповые импровизации	Этюд	Практическое занятие.	

Этап 2. Восприятие автора – 8 часов

39.	Тема 1. Мир идей и образов автора		Опрос. Беседа. Диспут.	
40.	Тема 1. Мир идей и образов автора		Семинарное занятие.	
41.	Тема 2. Формирование жанрового ощущения материала		Опрос. Беседа. Диспут.	
42.	Тема 2. Формирование жанрового ощущения материала		Семинарное занятие.	
43.	Тема 3. Изучение драматического материала	Тренинг	Опрос. Беседа. Диспут.	
44.	Тема 3. Изучение драматического материала	Тренинг	Семинарное занятие.	
45.	Тема 4. Основы действенного анализа	Тренинг	Опрос. Беседа. Диспут.	

46.	Тема 4. Основы действенного анализа	Тренинг	Семинарное занятие.	
-----	-------------------------------------	---------	---------------------	--

Этап 3. Преобразование литературного произведения в сценическое – театральный спектакль – 14 часов

47.	Тема 1. Замысел и действие	Работа над ролью	Семинарное занятие. Практическое занятие.	
48.	Тема 1. Замысел и действие	Работа над ролью	Практическое занятие.	
49.	Тема 2. Цепочка поступков	Работа над ролью	Семинарное занятие. Практическое занятие.	
50.	Тема 2. Цепочка поступков	Работа над ролью	Практическое занятие.	
51.	Тема 3. Метод физических действий	Работа над ролью	Семинарное занятие. Практическое занятие.	
52.	Тема 3. Метод физических действий	Работа над ролью	Практическое занятие.	
53.	Тема 4,5. Сверхзадача	Работа над ролью	Семинарное занятие. Практическое занятие.	
54.	Тема 4,5. Сверхзадача	Работа над ролью	Практическое занятие.	
55.	Тема 6. Инсценировка	Этюд	Семинарное занятие. Видео материал. Практическое занятие.	
56.	Тема 6. Инсценировка	Этюд	Практическое занятие.	
57.	Тема 7. Анализ роли в действии (этюдный метод)	Этюд	Семинарное занятие. Видео материал. Практическое занятие.	
58.	Тема 7. Анализ роли в действии (этюдный метод)	Этюд	Практическое занятие.	
59.	Тема 8. Логика роли	Работа над ролью	Семинарное занятие. Видео материал. Практическое занятие.	
60.	Тема 8. Логика роли	Работа над ролью	Практическое занятие.	

Этап 4. Актерское мастерство – 8 часов

61.	Тема 1. Актерское перевоплощение	Практика	Практическое занятие.	
62.	Тема 1. Актерское перевоплощение	Практика	Практическое занятие.	
63.	Тема 2. Спектакль	Практика	Практическое занятие.	
64.	Тема 2. Спектакль	Практика	Практическое занятие.	
65.	Тема 3. Освоение театральных пространств	Практика	Практическое занятие.	
66.	Тема 3. Освоение театральных пространств	Практика	Практическое занятие.	
67.	Тема 4. Зрительские аудитории	Практика	Практическое занятие.	
68.	Тема 4. Зрительские аудитории	Практика	Практическое занятие.	

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Этап 1. Выявление индивидуальности обучающегося, комплексными элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Центральной задачей первого этапа является наиболее полное выявление индивидуальности каждого обучающегося во всех аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, с тем, чтобы на протяжении последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всём её неповторимом своеобразии.

В задачу первого этапа обучения входит комплексное овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе учения К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Главная учебно-творческая проблема первого этапа обучения – восприятие /ТЕМА 1/ (восприятие обучающим окружающей жизни, искусства, литературы в широком смысле, восприятие сценического события – в узкопрофессиональном смысле). Вокруг восприятия группируются все остальные элементы актёрского мастерства.

Занятия по актёрскому мастерству направлены на то, чтобы активизировать инициативу обучающегося, выявить качества его актёрского дарования.

Педагоги, начиная с самых простых упражнений, воспитывают у обучающихся умение логически и последовательно действовать в данных предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной цели. В упражнениях обучающиеся осваивают элементы актёрского мастерства: сценическое внимание /ТЕМА 2/, освобождение мышц /ТЕМА 3/, воображение /ТЕМА 4/, взаимодействие с партнёром /ТЕМА 5/. Используя последние открытия психологии творчества, педагоги стараются перманентно обновлять и разнообразить упражнения, постоянно вносят в них игровые и "шоковые" элементы, свойственные театру, насыщают их образными ассоциациями, чтобы избежать механистичности и сколастики.

С первых шагов обучения обучающиеся приучаются к выполнению многих сложных и трудных заданий, как бы превышающих их обычные возможности, а также и к разнообразию педагогических требований, суть которых связана со стрессовой и шоковой природой актёрского творчества. Точность в актёрском тренинге должна быть соединена с полной свободой воображения, предельная достоверность внутренней жизни актёра может раскрываться иногда в более или менее условной внешней обстановке, репортажную "натуральность" сегодняшних жизненных наблюдений за человеком в его повседневной жизни нужно уметь образно осмыслить, окружая и окутывая их плотной сетью поэтических ассоциаций, сравнений и метафор.

Обучающиеся с самого начала приучаются к поэтизации действия, рождающегося сценическим событием. На этом должно быть основано воспитание образного мышления режиссёра и актёра. Педагоги добиваются от обучающихся предельной искренности и откровенности самовыявления, прививают вкус к сегодняшнему способу выражения своих мыслей и чувств, к современной лексике простых психофизических действий.

Большую пользу в этом отношении дают упражнения в актёрской импровизации /ТЕМА 6/. На уроках первого этапа — это так называемая сиюминутная, импульсивная импровизация, когда обучающийся одновременно является и автором, и исполнителем, чувствующим себя полновластным хозяином происходящего на учебной площадке. Это импровизация, рождающаяся от заданного жеста, сценической позы, слова, атмосферы, темпо-ритма и т. п. В таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней техники актёра. В импровизациях достигается и еще одна важная цель первого этапа обучения — раскрепощение, освобождение обучающегося, причем не только физическое, но и психологическое /ТЕМА 7/. А главное достоинство подобных упражнений заключается в выработке у актера импровизационного самочувствия /ТЕМА 8/, составляющего суть творческой природы артиста.

Импровизационное самочувствие связано с важнейшим элементом актёрской техники — восприятием. Это постоянная готовность воспринять явление, факт, событие, поступки партнеров.

Круг этих и других возможных упражнений-тестов, заданий-«provokаций» педагогами определяется индивидуально. В программу первого и второго этапа вводится комплекс музыкально-пластических упражнений /ТЕМА 8/, которые составляют основу для каждогоурочной обязательной разминки обучающихся и в дальнейшем перерастают в музыкально-пластические этюды, отрывки и т. п. Этот музыкально-пластический тренинг, продолженный и в следующих этапах, выливается в определённую линию обучения.

Выработка импровизационного самочувствия у обучающихся подготавливает их к следующему шагу в овладении актёрским мастерством — к этюдам, которые Алексей Дмитриевич Попов понимал как «импровизацию живых человеческих действий». В качестве переходного «мостика» от упражнений к этюдам целесообразно ввести раздел «наблюдения», который может включать самые разнообразные задания: наблюдения за трудовыми навыками и трудовыми процессами /ТЕМА 9/, логикой физических действий, физическим самочувствием людей самых разных профессий и характером восприятия ими окружающей действительности. Наблюдения могут усложняться путем сочетания и соединения этих элементов и доводиться до уровня развернутого этюда /ТЕМА 10/.

На восприятии события необходимо, меняя предлагаемые обстоятельства /ТЕМА 11/, тренировать воображение обучающихся, добиваясь наибольшего количества вариантов выполнения задания.

Этюды, ориентированные на восприятие, могут быть самыми разнообразными: этюды из моей сегодняшней жизни, этюды-биографии, этюды на развернутую опенку события /ТЕМА 12/ (в последних особенно важна структура момента восприятия: подробная "расшифровка" мгновения предполагает замедленное, "рапидное" движение мысли, внутренний монолог /ТЕМА 13/, внутреннюю борьбу мотивов, разработку стрессовой оценки обстоятельств).

Логика поведения обучающегося-исполнителя в этюде обуславливается логикой его мышления. Поэтому следует обратить серьёзное внимание на овладение внутренним монологом, добиваясь от обучающихся активности и непрерывности существования в зонах молчания. Иногда целесообразно делать упражнения на произнесение внутреннего монолога вслух.

На следующем этапе обучающиеся переходят к работе над более сложными этюдами, отличительной особенностью которых является предельное обострение, экстремальность предлагаемых обстоятельств. Поэтому на темы этюдов следует обращать особое внимание, всемерно добиваясь их содержательности. Темы этюдов предлагают и разрабатывают сами обучающиеся.

Второй задача, которая стоит перед обучающимися — это освоение одного из важнейших элементов актёрского мастерства — активного воздействия на партнера /ТЕМА 14/ и правильного восприятия его контрдействия, точного определения природы конфликта. Исполнители и тут действуют от себя, от своих психофизических данных, не ставя перед собой задачи создания образа или выявления характерности.

Особенное внимание нужно обратить на проблему слова в этюде. Текст должен возникать только как необходимое средство воздействия на партнера. Следует строго отбирать словесный материал и ограничивать его подлинной необходимостью. Не имея авторского текста и пользуясь текстом импровизационным, обучающиеся приучаются к пониманию точного соответствия слова и действия, необходимости и целесообразности речи. При этом надо помогать обучающимся выявлять точную природу конфликта, развивать его способности к эмоциональному мышлению в предлагаемых обстоятельствах и импровизационность поведения.

Параллельно с этюдами с импровизационным текстом /ТЕМА 15/ продолжаются упражнения в выработке импровизационного самочувствия, однако первотолчком импровизации теперь становятся произведения других, "соседних" видов искусства: на тему произведения живописи /ТЕМА 16/, на тему литературного сочинения /ТЕМА 17/, на музыкальную тему /ТЕМА 18/. Навыки общения с партнёром, опыт массовых этюдов первого этапа помогают обучающимся освоить и самый сложный вид импровизации: групповую импровизацию /ТЕМА 19/.

Этап 2. Восприятие автора.

Во втором этапе ключевым педагогическим понятием становится восприятие автора.

Момент встречи с автором для обучающихся является решающим: погрузиться в мир идей и образов того или иного писателя /ТЕМА 1/. Присвоить и соотнести его с современностью. Воспитывать вкус к художественным достоинствам автора; любовь к содержанию, интерес к теме, сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю автора.

Именно этим должны заниматься педагоги и обучающиеся, работая над отрывками из драматургических произведений. В центре внимания должно находиться авторское "зерно" /ТЕМА 2/, которое так или иначе формирует жанровое ощущение материала, являясь сердцевиной и сущностью выбранной пьесы.

Начиная новый этап обучения, необходимо помнить о том, что второй этап – продолжение и развитие того, чему обучались обучающиеся в первом этапе. Таким образом, второй этап должен стать серьезной школой изучения пьесы, уроками всестороннего исследования драматургического материала роли для обучающегося-актёра /ТЕМА 3/.

На занятиях по мастерству актёра обучающиеся осваивают основы действенного анализа пьесы и роли /ТЕМА 4/, учатся естественно действовать в рамках предлагаемых обстоятельств и текста, заданных автором. Поэтому в центр внимания постепенно входят проблемы словесного действия. Но сохранение выработанного на первом этапе импровизационного самочувствия и личностного подхода к жизни актёра на учебной сценической площадке (действие от себя, от своего "я") по-прежнему остается первой заботой педагогического состава мастерской, несмотря на большую и всё увеличивающуюся заданность многих параметров актёрского поведения.

Это первая встреча обучающихся как актёров с авторским текстом, первая попытка собственного сценического прочтения пьесы. Впервые ставится задача раскрыть идею произведения через сценическое действие.

Работа должна быть направлена на поиски органического поведения в предлагаемых обстоятельствах и на раскрытие действенной природы слова. Работая над ролью, обучающемуся надо определить логику поступков действующего лица, а затем, поставив себя в предлагаемые обстоятельства, сделать его поступки как бы своими поступками, мысли и слова как бы своими словами, обстоятельства его жизни – фактами своей биографии.

Занятия на втором этапе характеризует углубление личностно-ориентированного подхода в организации образовательного процесса. Наряду с увеличением трудоёмкости исполнения заданий повышаются также и требования к актёрскому исполнению, самостоятельной подготовке, работе с педагогом. Ставятся цели постижения движения к образу персонажа. По итогам, обучающиеся должны знать границы своего актёрского диапазона и уметь отбирать наиболее выразительные приспособления для данной конкретной роли.

Этап 3. Преобразование литературного произведения в сценическое-театральный спектакль.

Задача третьего этапа обучения – теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования литературного произведения (как драматического, так и прозы) в сценическое – театральный спектакль.

В течение учебного года обучающиеся должны пройти все этапы работы над ролью.

Главная задача третьего этапа по мастерству актера – воспитание умения переложить замысел на язык действий /ТЕМА 1/, способности к их поискам и отбору, умения взять на себя все более осложняющийся круг предлагаемых обстоятельств, выстроить и осуществить цепочку поступков /ТЕМА 2/ - овладеть наиболее совершенным способом работы над ролью.

Метод физических действий /ТЕМА 3/, открытый и разработанный К.С. Станиславским, явился завершающим звеном в эволюции его системы.

С помощью метода наиболее эффективным образом достигается сближение личных психофизических качеств исполнителя с характером играемой им роли. С первых шагов исполнитель от своего собственного лица совершает поступки героя.

Жёсткий отбор действий производится во имя выявления главного, обнажения образной, поэтической сути происходящего. Задача режиссёра и актёра заключается в том, чтобы построить такую логику действия, взаимодействия и борьбы на сцене, которая бы глубоко и ярко раскрывала сверхзадачу ролей /ТЕМА 4/ и спектакля /ТЕМА 5/.

Участие в инсценировке является важным этапом в процессе обучения /ТЕМА 6/. При изучении этого раздела учебной программы выявляется и воспитывается литературный вкус, умение перевести произведения иных художественных структур на сценический язык, обостряется ощущение событийной, действенной природы драматического.

Очень важной для обретения и сохранения в спектакле импровизационного самочувствия актера представляется методика действенного анализа, разработанная М. О. Кнебель. Анализ роли в действиях, в этюдных пробах, соединение анализа с синтезом – важнейшие приёмы репетиционной работы /ТЕМА 7/. искусства, чуткость по отношению к автору и к театральным выразительным средствам.

Одной из задач семестра является освоение словесного действия.

Смысл словесного воздействия на партнера — стремление навязать ему свое понимание, свою волю, свои видения.

Соотнести и присвоить логику роли /ТЕМА 8/, авторскую стилистику, сделать их своими собственными – главная задача исполнителя.

Этап 4. Актерское мастерство.

Четвертый этап ставит задачей подведение итогов совместного обучения актёрской мастерской.

Основной задачей по курсу актерского мастерства является проблема актерского перевоплощения /ТЕМА 1/.

Эти навыки отрабатываются в учебных спектаклях /ТЕМА 2/.

В зависимости от художественной целесообразности режиссёром спектакля выбирается площадка для выпуска спектакля: Учебная сцена.

Это создаёт условия, способствующие актёрскому освоению обучающимися различных театральных пространств /ТЕМА 3/, развитию навыков работы в различной зрительской аудиторией /ТЕМА 4/.

При составлении репертуара должно использоваться разнообразие жанров, ставящих перед актёрами необходимость перевоплощения, овладения характерностью, пластической выразительностью, сценической речью.

Систематический показ спектаклей даёт возможность молодым актерам понять, как происходит творческий рост роли при встрече со зрителями /ТЕМА 4/.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Критерии и порядок оценки формируемых компетенций

С второго полугодия, каждый обучающийся должен определиться с выбором и самостоятельной подготовкой (за минимальный срок) отрывков из любой интересующей их пьесы — предоставляется возможность сыграть любую роль, о которой они мечтают. Эти отрывки необходимы как материал для более глубокого знакомства с обучающимися, но главное — как повод для серьёзного разговора о простейших элементах актёрской технологии.

Оценочные средства текущего контроля успеваемости :

- Регулярные показы актёрских упражнений и этюдов;
- Исполнение импровизаций по заданиям педагогов;
- Семинары и доклады по тематике изучаемых разделов;
- Доклады по истории русского психологического театра;
- Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;
- Показы самостоятельных этюдов на драматическом материале, предложенном педагогами;
- Семинары и доклады по тематике изучаемых разделов;
- Мастер-классы по анализу и разбору драматического материала.
- Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;
- Разбор результатов участия в учебно-производственной практике;
- Разбор результатов участия в отрывках.
- Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;
- Разбор результатов участия в учебно-производственной практике;
- Разбор результатов участия в спектаклях, поставленных обучающимися.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Основная литература

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 т. // М.: Искусство, 1989.
2. Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. // М.: Вагриус, 2003.
3. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера: Хрестоматия. // Любое издание.
4. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. // Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2011.
5. Буткевич М.М. К игровому театру. Лирический трактат.1 т. // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
6. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. В 2 томах // М.: Изд-во ВТО, 1980.
7. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным: Статьи. Очерки. Портреты. // М.: Изд-во ГИТИС, 1971.
8. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. // М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
9. Мастерство режиссёра. Сборник. Под общей ред. Н.А. Зверевой // М.: Изд-во ГИТИС, 2002.
10. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. // М.: Искусство, 1968.
11. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.
12. Товстоногов Г.А.Зеркало сцены. В 2х томах. // М.: Искусство, 1984.
13. Чехов М.А. Творческое наследие в 2х томах. // М.: Искусство, 1995.
14. Эфрос А.В. Профессия-режиссёр. // М.: Фонд «Русский театр», Издательство «Парнас», 1993.

2 Дополнительная литература

1. Вл.И. Немирович-Данченко ведет репетицию // М.: Искусство, 1965.
2. Гоголь и театр. // М.: Искусство, 1952.
3. Пушкин и театр. // М.: Искусство, 1953.
4. Теоретические основы создания актерского образа / Под ред. Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. // М.: Изд-во ГИТИС, 2008.
5. Альшиц Ю. 45 вопросов к роли. Метод самоподготовки актера. // М.: Изд-во ГИТИС, 2015.
6. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. // М.: Издательство иностранной литературы, 1963.
7. Бартошевич А.В. Для кого написан «Гамлет» // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
8. Белинский В.Г. О драме и театре. В 2 томах // М.: Искусство, 1983.
9. Бергман И. Латерна Магика // М.: Искусство, 1989.
10. Бирман С.Г. Путь актрисы. // М.: Изд-во ВТО, 1962.
11. Борисов О.И. Без знаков препинания. // М.: АСТ, Астрель, 2002.
12. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2003.

13. Буткевич М.М. К игровому театру. Игра с актёром. 2 том // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
14. Вилар Ж. О театральной традиции. // М.: Издательство иностранной литературы, 1956.
15. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию // М.: Изд-во ГИТИС, 2011
16. Демидова А.С. Вторая реальность. // М.: Искусство, 1980.
17. Дицо Д. Парадокс об актере. Вокруг «Парадокса...» // М.: Изд-во ГИТИС, 2011.
18. Жемель Ф. Театр: Беседы, собранные Полем Гзеллем. // М.: Искусство, 1958.
19. Завадский Ю.А. Учителя и ученики. // М.: Искусство, 1975.
20. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. // М.: Лань. Планеты музыки, 2013.
21. Зверева Н.А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель... // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
22. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. Словарь театральных терминов. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
23. Карпов Н.В. «Серебряная шпага» в зеркале сцены. О Николае Карпове. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
24. Кнебель М. О. Вся жизнь. // М.: Изд-во ВТО, 1967.
25. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // М.: Изд-во ГИТИС, 2005
26. Книппер-Чехова О. Л. Воспоминания и переписка. М.: Искусство, 1972.
27. Коонен А.Г. Страницы жизни // М.: Кукушка, 2003.
28. Кудряшов О.Л. Периферия чеховской драмы // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
29. Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинки и слушающих музыку// М.: Изд-во ГИТИС, 2013.
30. Кудряшов О.Л. «... С Пушкиным на дружеской ноге» // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
31. Левитин М.З. Таиров // М.: Молодая гвардия, 2009.
32. Ленский А. П. Статьи. Письма. Записки. // М.: Изд-во славянской литературы, 2002.
33. Леонидов Л.М. Прошлое и настоящее: Из воспоминаний. // М.: Искусство, 1948.
34. Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия. // М.: Academia, 1936.
35. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. // М.: Искусство, 1981.
36. Немирович-Данченко Вл.И. Театральное наследие. В 2 т. // М.: Искусство, 1952.
37. Островский А.Н. О театре: Записки, речи, письма. // М.: Искусство, 1941.
38. Пансо В. Труд и талант в творчестве актёра. // М.: Изд-во ГИТИС, 2013.

39. Пашенная В.Н. Искусство актрисы. // М.: Искусство, 1954.
40. Петров Н.В. 50 и 500. // М.: Изд-во ВТО, 1960.
41. Попов А.Д. Творческое наследие. // М.: Искусство, 1979.
42. Радищева О.А. История театральных отношений. В 3 томах. // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1999.
43. Рудницкий К.Л. Режиссёр Мейерхольд // М.: Наука, 1969.
44. Рудницкий К.Л. Русское режиссёрское искусство 1898-1917 гг. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
45. Савина М.Г. Горести и скитания. // М.: Искусство, 1983.
46. Салтыков-Щедрин М.Е. Статьи о литературе и искусстве. Том 5 собрания сочинений в 20 томах // М.: Художественная литература, 1965.
47. Смелянский А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре // М.: Искусство, 1989.
48. Смирнов-Несвицкий Ю.А. Вахтангов // Л.: Искусство, 1987.
49. Стрепетова П.А. Жизнь и творчество трагической актрисы. // М.: Искусство, 1959.
50. Судакова И.И. От этюда к спектаклю. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
51. Хейфец Л.Е. Музыка в лифте // М.: МИК, 2005
52. Щепкин М.С. Записки. Письма. Современники о М.С. Щепкине. // М.: Искусство, 1952.
53. Эфрос А.В. Сочинения в 4 книгах. // М.: Парнас, 1993.
- 3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины**
- www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации
 - www.rosculture.ru – Федеральное агентство по культуре и кинематографии
 - www.stdfrf.ru – Союз театральных деятелей России
 - www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и реализации новой культурной политики в Российской Федерации
 - www.aki-ros.ru – Агентство культурной информации создано Автономной некоммерческой организацией «Единство журналистики и культуры»
 - www.culturemap.ru – Культура регионов России. Корпоративный сайт, на котором во всём разнообразии представлена многонациональная культура России
 - www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО
 - www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству
 - www.rik.ru – Российский институт культурологии является единственным в стране исследовательским центром по вопросам культуры и культурной политики

- www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства
- www.theatre.ru – Театр. Наиболее информативный сайт, посвященный московской театральной жизни
- www.vsekonkursy.ru – Конкурсы, гранты, стипендиальные программы. Отечественный информационный интернет-гид по всероссийским и международным грантовым источникам всех направлений, в том числе в области науки, образования, культуры и искусства. Представляет справочник стипендий и грантов для обучения в Европе на 2008-2009 годы. Удобная и простая система рубрикации и поиска на сайте позволяет найти необходимую информацию как опытным, так и начинающим соискателям

Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебно-лабораторное оборудование

Применение театрального звукового, светового и сценического оборудования обусловлено:

- возможностями учебных аудиторий и сценических площадок
- художественной целесообразностью этюда, отрывка, спектакля
- сценографическим решением работы

2. Технические и электронные средства обучения и контроля успеваемости

Проведения занятий по дисциплине предполагает использование мультимедийного оборудования: компьютера, мультимедийного проектора, звуковоспроизводящего оборудования.