

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ЮНЫХ»

ПРИНЯТА

Малым педагогическим советом
театрально-художественного отдела
(протокол от «28» апреля 2023 г. № 6)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
М.Р. Катунова

М.П.
(приказ № 1296 -ОД от «04» 05 2023 г.)

**Дополнительная общеразвивающая программа
«Актерское мастерство»**

Возраст обучающихся: 13-15 лет
Срок освоения: 1 год
Уровень освоения: общекультурный

Разработчики:

Сазонов Евгений Юрьевич,
педагог дополнительного образования,
Тейбер-Лебедев Дмитрий Эмильевич,
педагог дополнительного образования,
Лавров Дмитрий Валентинович,
педагог дополнительного образования,
Лазарева Евгения Ярославовна,
методист,
Видунова Валерия Владимировна,
заведующий отделом

ОДОБРЕНА

Методическим советом
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
(протокол от 04.05.2023 г. № 8)

Пояснительная записка.

Дополнительная общеразвивающая программа «Актерское мастерство» (далее – программа) является частью комплексной дополнительной общеразвивающей программы «Театр Юношеского Творчества. Старшая студия».

Авторы программы рассматривают ребенка как явление целостное и саморазвивающееся. Своей основной задачей они считают создание условий для развития ребенком своего внутреннего мира (личностного роста, создание картины мира и системы ценностей). Наиважнейшим из них является т.н. “образовательная среда”, способствующая непрерывному приобщению ребенка и подростка к общечеловеческой культуре. В нашем случае такой средой является ТЕАТР как важнейший опыт человечества в области культурной практики, восходящий к древнейшей истории. Освоение этого опыта, погружение в атмосферу театра, знакомство с его структурой, этикой, духовным и культурным богатством, диктующими определенный стиль взаимоотношений, помогает ребенку и подростку в сложном процессе социализации, формировании собственной системы ценностей, решении психологических проблем.

Вторым важнейшим условием для развития ребенком своей личности является его собственная **практика, действие** в этом мире и как высшая ступень этого действия – творческое преобразование окружающего мира. Слово “актер” происходит от глагола “to act” – действовать и дословно “актер” означает “тот, кто действует”, “действитель”, “совершающий действие”. Поэтому сама природа актерского мастерства позволяет решить, во – первых, проблему самовыявления – **«актуализации»** личности, предотвращает “соскальзывание “ ребенка и подростка в мир фантазии и ухода от мира реального, учит навыкам созидания собственной жизни, а во – вторых – способствует возвращению и становлению человека – творца.

Программа имеет художественную направленность.

Адресат программы.

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 13 до 15 лет, мальчиков и девочек, имеющих склонности, интерес и специальные способности к занятиям театральной деятельностью. Наличие базовых знаний в данной предметной области, определенной физической и практической подготовки не требуется.

Программа направлена на расширение кругозора, знакомство с театром как видом человеческой деятельности, постижение основ актерского мастерства.

Задача педагога- учитывая возрастные особенности учащегося создать условия, благоприятные для самовыражения ребенка, развития его творчества. Проблема выбора между “действованием” и “недействованием”, как и проблема преодоления себя, стоит на этом этапе очень остро, поэтому доброжелательная обстановка на занятиях, оценка усилий ребенка по типу “ если сегодня не получилось – получится в следующий раз“, постепенный переход от коллективных игровых заданий к индивидуальным этюдам, включение в программу специального цикла упражнений на снятие мышечных зажимов, избавление от которых помогает освобождению от страхов внутреннего напряжения – всё это способствует активному вовлечению ребенка в процесс действия. Упражнения на развитие наблюдательности и восприятия, а также творческого воображения и фантазии – позволяют подготовить психофизический аппарат ребенка к процессу творчества.

Беседы о театральном искусстве как искусстве коллективном на примере отечественного и зарубежного опыта дают возможность ребенку познакомиться с той средой, в которой он будет существовать.

Актуальность программы состоит в том, что актёрское мастерство является необходимым аспектом в формировании успешной, социально – личностной реализации.

Обучение актёрскому мастерству строится на умении слушать, общаться, чувствовать

партнёра, темп, ритм, композицию, сюжет, проигрывать разные социальные роли. Процесс строится на знакомстве с драматургическим материалом, таким образом приобщая ребёнка к эстетике и культуре в широком смысле этого слова.

Основатель театра М.Г. Дубровин основными задачами, как педагог и режиссёр считал необходимым создать такое пространство, которое ребёнок осваивал бы в соответствии со своими психофизическими возможностями и потребностями. В понятие творческих потребностей М.Г. Дубровин вкладывал не только художественные, но и психологические потребности в познании мира и себя. Он подчёркивал, что: «репетиция – это процесс удовлетворения творческих потребностей ребёнка».

Ребёнок весь мир воспринимает непосредственно, чувственно и эмоционально, соответственно смысло–понятийный аппарат строится в соответствии с этими категориями. Отсутствие терминологии, постоянное, но дозированное погружение в мир актёрского мастерства, сопровождаемое беседами, расширяющими сознание на предметной основе и игра позволяют ребёнку целостно прочувствовать мир и себя. Основа программы актёрского мастерства – правда – не только сценическая, но и человеческая, нравственная и художественная.

Театральные понятия в системе Дубровина обретают глубокий педагогический смысл, а педагогика в то же время насыщается образностью, эмоциональностью и игровой природой театра, возникает целостность.

Театр, как никакая другая область человеческой деятельности даёт наиболее широкое поле для комплексного и человеческого развития личности в силу того, что театр многообразен, он включает в себя множество направлений, форм, методов – от художественных до организационных, от производственных до психологических, от общественно значимых до эстетических. Это позволяет соответственным образом также многообразно по формам и содержанию организовать целостный педагогический процесс.

Отличительной особенностью программы является широкое применение технологии наставничества, основу которого составляет взаимодействие старших учащихся (обучающихся по программе “Театр Юношеского Творчества.”) с младшими. Начинается оно с самого первого занятия, на котором обязательно присутствуют старшие учащиеся, от которых новички узнают о традициях и истории Театра Юношеского Творчества, об особенностях обучения по программе, о том, как идет подготовка к спектаклю и как работают обслуживающие бригады и многое другое, что составляет творческую жизнь коллектива.

Уровень освоения программы - общекультурный.

Объем и срок реализации образовательной программы: 144 часа, 1 год.

Режим занятий-2 раза в неделю по 2 часа.

Продолжительность 1 академического часа занятия -45 минут.

Цель программы

Развитие творческого потенциала детей на основе приобщения к театральной деятельности и актерскому творчеству.

Задачи программы

Обучающие:

- дать комплекс знаний об истории и традициях театрального искусства
- познакомить с теоретическими основами актёрской профессии
- способствовать овладению базовыми навыками и умениями в актёрском мастерстве

Развивающие задачи:

- развить интерес к творческой деятельности

- развить психоэмоциональную сферу и коммуникативные навыки подростков
- развивать волевую сферу подростков

Воспитательные:

- формировать ценностные ориентиры подростка
- формировать художественный вкус
- формировать умения и навыки коллективного творческого труда.

Планируемые результаты освоения программы:

В итоге освоения образовательной программы у учащихся достигаются следующие результаты:

Личностные результаты:

- сформированы ценностные ориентиры подростка
- развита психоэмоциональная сфера и коммуникативные навыки подростков
- развита волевая сфера подростков

Метапредметные результаты:

- развит интерес к творческой деятельности
- сформирован художественный вкус
- сформированы умения и навыки коллективного творческого труда

Предметные результаты:

- освоено комплекс знаний об истории и традициях театрального искусства
- освоены теоретические основы актёрской профессии
- освоены базовые навыки и умения актёрского мастерства.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: в соответствии со ст.14 ФЗ-273 образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ-русском.

Форма обучения: очная.

Условия набора в коллектив:

Набор в группы 1 года обучения осуществляется в соответствии с Приказами ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» «О проведении приемных (вступительных) испытаний в объединениях, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год» и «Об утверждении критериев приемных (вступительных) испытаний в объединениях театрально-художественного отдела, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на текущий учебный год».

Набор осуществляется на основе приемных (вступительных) испытаний, цель которых состоит в том, чтобы выявить подростков наиболее склонных к занятиям театральным творчеством и определить их основные психофизические показатели.

Во время записи на прослушивание проводится сбор самой общей информации о личности подростков, позволяющей произвести возрастную и гендерную дифференциацию, необходимую для соблюдения оптимального соотношения в коллективе мальчиков и девочек, детей младшего и старшего подросткового возраста.

Во время прослушивания выявляются склонности и интерес подростков к занятиям театральной деятельностью, определяются свойства личности, необходимые для занятий актёрским творчеством (выразительность речи, пластическая выразительность, внутреннее видение).

Приемные (вступительные) испытания проходят в три тура.

Первый и второй туры – направлены на выявление склонности и интереса подростков к занятиям театральной деятельностью, способностей и свойств личности, необходимых для занятий актёрским творчеством (выразительность речи, пластическая

выразительность, внутреннее видение). Также проводится собеседование на выявление склонностей к занятиям в определенном производственном цехе.

Цель третьего тура состоит в том, чтобы выявить умение подростка осуществлять простейшие сценические действия, ориентироваться в сценическом пространстве и действовать в воображаемой ситуации.

Набор в коллектив осуществляется по результатам выполнения творческих заданий (чтение басни и стихотворения по самостоятельному выбору, выполнение простейших актёрских этюдов).

Критерии отбора:

выбор конкурсного материала;
осуществление простейших сценических действий;
ориентация в сценическом пространстве;
умение действовать в воображаемой ситуации;
результаты индивидуального собеседования (психологическое и эмоциональное развитие, культурный уровень).

По окончании третьего тура проводится обсуждение и принимается решение о зачислении новых учащихся в студию ТЮТа.

Условия формирования групп:

Формирование групп производится на основе тестирования и по возрастному признаку. Формы и методы тестирования варьируются в зависимости от контингента поступающих, возраста, психологических особенностей и т.д. (прослушивание, собеседование, анкетирование, пробное занятие, театральная игра и т.д.).

Количество обучающихся в группе:

В соответствии с технологическим регламентом, наполняемость групп по программе «Актерское мастерство» составляет 15 человек.

Формы организации занятий

Занятия проводятся аудиторно, всем составом объединения или по группам. В случае изменения эпидемиологической обстановки и в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга, занятия могут проводиться с применением внеаудиторной работы, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и электронных ресурсов: группы в социальных сетях (группа ВКонтакте), <https://onlinetestpad.com>, <https://www.rutube.com>, <https://meet.jit.si/>, <https://telemost.yandex.ru/> и других ресурсов, регламентированных локальными актами Учреждения.

Формы проведения занятий

Выставка, зачётная работа, игра, концерт, мастер – классы, посещение спектаклей, праздник, спектакль, творческие встречи, творческий показ, творческая мастерская, тренинг, фестивальные мероприятия, экзамен, экскурсия, открытое занятие.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

- фронтальная - работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение спектакля, показ, демонстрация и т.п.);
- групповая – организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в малых группах, при подготовке спектаклей;
- коллективная – организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между всеми учащимися одновременно (репетиция, постановочная работа, спектакль);
- индивидуальная – коррекция пробелов в знаниях, самостоятельная отработка отдельных навыков, работа с одаренными и талантливыми учащимися;
- самостоятельная - организуется для изучения и повторения учащимися, материалов по темам программы.

Материально-техническое обеспечение:

- сценическая площадка
- репетиционные помещения.

Учебный план

№ п/п	Темы	Теория	Практика	Итого	Формы контроля
1.	Вводное занятие	1	1	2	Наблюдение. Опрос
2.	Актерский тренинг	2	8	10	Наблюдение. Опрос
3.	Преодоление мышечных зажимов	2	8	10	Наблюдение. Опрос
4.	Преодоление неблагоприятных сценических условий	2	10	12	Открытое занятие. Опрос
5.	Восприятие и наблюдательность	2	10	12	Этюд. Опрос
6.	Память на ощущения	2	10	12	Этюд
7.	Действие в условиях вымысла («если бы»)	2	10	12	Этюд
8.	Развитие артистической смелости и непосредственности	2	10	12	Творческий показ.
9.	Действие с воображаемым предметом	2	10	12	Этюд
10.	Взаимодействие с партнером	2	10	12	Этюд
11.	Сценические этюды	2	10	12	Творческий показ. Опрос
12.	Беседы о театре	14		14	Доклад, реферат. Опрос
13.	Зачеты		12	12	Показ творческих работ, учебный спектакль.
	Итого часов в год	35	109	144	

Рабочая программа к дополнительной общеразвивающей программе «Актерское мастерство»

Задачи программы

Обучающие:

- дать комплекс знаний об истории и традициях театрального искусства
- познакомить с теоретическими основами актёрской профессии
- способствовать овладению базовыми навыками и умениями в актёрском мастерстве

Развивающие задачи:

- развить интерес к творческой деятельности
- развить психоэмоциональную сферу и коммуникативные навыки подростков
- развивать волевую сферу подростков

Воспитательные:

- формировать ценностные ориентиры подростка
- формировать художественный вкус
- формировать умения и навыки коллективного творческого труда.

Планируемые результаты освоения программы:

В итоге освоения образовательной программы у учащихся достигаются следующие результаты:

Личностные результаты:

- сформированы ценностные ориентиры подростка
- развита психоэмоциональная сфера и коммуникативные навыки подростков
- развита волевая сфера подростков

Метапредметные результаты:

- развит интерес к творческой деятельности
- сформирован художественный вкус
- сформированы умения и навыки коллективного творческого труда

Предметные результаты:

- освоен комплекс знаний об истории и традициях театрального искусства
- освоены теоретические основы актёрской профессии
- освоены базовые навыки и умения актёрского мастерства.

Содержание программы

1. Вводное занятие. Теория. Правила внутреннего распорядка обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования детей.

Практика. Игры на знакомство.

2. Актерский тренинг. Теория: Понятие «актёрский тренинг». Основные требования к актёру во время проведения актёрского тренинга.

Практика: Создание доброжелательной творческой атмосферы. Настройка к действию; театральные игры-упражнения направленные на раскрепощение, развитие воображения и фантазии. Упражнения на коллективную творческую работу. Тренинг. Творческое партнерство. Работа в группе. Работа в парах. Работа в микрогруппе.

3. Преодоление мышечных зажимов. Теория: Человеческое тело как инструмент актёра. Выразительные возможности человеческого тела.

Практика: Разминка. Упражнения на снятие мышечных блокировок и раскрепощение. Элементы биомеханики по В.Э.Мейерхольду. Этюды на мышечное раскрепощение.

4. Преодоление неблагоприятных сценических условий. Теория: Понятие произвольного и непроизвольного внимания. Упражнения на произвольное и непроизвольное внимание. Упражнения на тренировку произвольного внимания: зрительного, слухового, тактильного. Значение концентрации внимания для актёра. «Три

круга внимания».

Практика: Упражнения на тренировку произвольного внимания: зрительного, слухового, тактильного. Упражнения на «три круга внимания» (ближний, средний, дальний). Упражнения на развитие воображения и фантазии.

5. Восприятие и наблюдательность. Теория: Значение восприятия и наблюдательности в творчестве актёра.

Практика: Упражнения и игры на умение «смотреть и видеть», «слушать и слышать», ощущать, наблюдать и запоминать.

6. Память на ощущения. Теория: Сущность и значение психоэмоциональной памяти для творчества актёра.

Практика: Упражнения на развитие способности к мысленному воспроизведению образов действительности. Этюды на эмоциональную память. Одиночные, парные и групповые этюды. Этюды на перемену эмоций.

7. Действие в условиях вымысла («если бы»). Теория: Представление о предлагаемых обстоятельствах и «магическом если бы...», как основополагающих элементах системы Станиславского. **Практика:** Упражнения на творческое воображение. Упражнения на развитие фантазии. Упражнение на формирование навыка актёрской оценки. Правдивые действия в условиях вымысла. Этюды.

8. Развитие артистической смелости и непосредственности. Теория: Условия и способы существования актёра на сцене.

Практика: Этюды на основе наблюдений за животными. «Цирковые» этюды. Упражнения на развитие смелости, непосредственности и правдивости актерского исполнения.

9. Действие с воображаемым предметом. Теория: Понятие «память физических действий», его значение для актерской техники.

Практика: Упражнения и игры на действия с реальными предметами и воображаемыми предметами. Этюды на память физических действий. Итоговый показ этюдов на память физических действий.

10. Взаимодействие с партнером. Теория: Сущность и значение сценического общения в творчестве актёра.

Практика: Упражнения и этюды на общение с партнером: умение слышать, видеть, оценивать, действовать, ориентируясь на поступки и действия партнера. Этюды на импровизационность актёрского существования. Творческое партнерство.

11. Сценические этюды. Теория: Понятие «сценический этюд». Построение этюда: сюжет (завязка, кульминация, развязка), событие этюда, финальная точка.

Практика: Этюды на органическое молчание. Этюды на перемену отношения. Словесные и музыкальные этюды. Этюды на группировку и мизансцены.

12. Беседы о театре. Теория. Истоки искусства театра. Основные вехи истории театра. Античный театр. Театр Средневековья. Театр эпохи Возрождения. Театр эпохи Просвещения. Театр эпохи Романтизма. Театр эпохи модерна, постмодерна. Современный театр. Театральные традиции восточно-азиатских стран. Своеобразие искусства актёра, режиссера, драматурга, художника-сценографа, театрального композитора. Этика поведения актёра. Экскурсия по ТЮТу.

13. Зачеты. Практика. Подготовка учебного спектакля. Выбор этюдной или драматургической основы для учебного спектакля. Подбор музыкального, светового и звукового оформления. Подбор реквизита, костюмов и декорационного оформления. Примерные и костюмерные репетиции. Репетиции учебного спектакля. Генеральный прогон. Показ учебного спектакля. Обсуждение и подведение итогов.