

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр детского и юношеского музыкально – хореографического искусства
Приморского района Санкт – Петербурга
(ГБУ ДО ЦДЮИ)

ПРИНЯТА
Протокол Педагогического совета
ГБУ ДО ЦДЮИ
№3 от 26.05.2025

УТВЕРЖДЕНА
Приказ от 26.05.2025 № 7/05
Директор ГБУ ДО ЦДЮИ
И.В. Поликарпова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «АКТЁРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Возраст учащихся: 7-17 лет.
Срок освоения: 1 месяц (8 часов).

Разработчик:
Сергеева Ольга Евгеньевна,
педагог дополнительного образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Актёрская мастерская» разработана для реализации в Центре музыкально-хореографических искусств Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с государственной образовательной политикой и современными нормативными документами в сфере образования¹. Направленность программы - **художественная**.

Разработанная программа «Актёрская мастерская» включает в себя ряд мастер-классов по театральному искусству с педагогом по актёрскому мастерству, которые позволяют развивать ребёнка как разностороннюю личность. К основным направлениям относятся: мастер-класс по основным разделам актёрского мастерства, мастер-класс по сценической речи, мастер-класс по художественному слову, мастер-класс по пластической свободе тела, основам музыкальной грамоты, мастер-класс по работе в разных театральных жанрах. Театральное искусство представляет собой синтез различных искусств, таких, как драматическое искусство (литература), музыкальное искусство, хореография, вокал, изобразительное искусство и другие. Именно поэтому для развития разносторонне развитой творческой личности в области театра необходимо развитие по всем представленным направлениям.

Данная программа позволяет учащимся обрести новые навыки по сценической речи, актёрскому мастерству, обрести свободу проявления себя в разных жанрах на сцене, расширить умения по выразительному языку тела, свободе движений, музыкальной импровизации.

Влияние театра на личность человека неоспоримо. Изучение разных искусств - литературы, музыки, хореографии, и других составляющих театра позволяют ребёнку выработать своё личное понимание театрального искусства и широту его восприятия, сформировать жизненные принципы и приоритеты, почувствовать себя важным и значимым в социальной среде. Это также способствует саморазвитию личности ребёнка, обогащает его духовный и нравственный мир, формирует активную жизненную позицию. Театральные тренинги по разным направлениям театрального искусства формируют у детей важные навыки совместной работы в коллективе, командного взаимодействия, общения. Все это и делает программу **актуальной**.

Занятия, проводимые в рамках программы, направлены на:

- развитие новых навыков работы в области театрального искусства;
- формирование актёрской свободы;
- развитие фантазии и воображения, творческого мышления;
- внутреннее и внешнее раскрепощение ребёнка;
- развитие творческого потенциала.

В основе содержания лежит прохождение таких творческих тренингов, как: тренинги по актёрскому мастерству, этюдной работе, сценической речи, основам музыкального развития, пластической выразительности, постановочной деятельности. Актёрские и пластические тренинги, простоявшие на важных психологических аспектах, развиваются эмоциональную сферу, круги внимания, память обучающихся, стимулируют нестандартный мыслительный процесс.

Адресат программы

¹1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года//Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2021 № 867-р.

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам// Приказ

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196.

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.

Данная программа предназначена для учащихся 7-17 лет, как имеющих опыт перевоплощения, так и новичков в этом виде творчества. Специальных знаний и умений не требуется. Главное – наличие желания усердно, с интересом заниматься театральным творчеством.

Объем и срок освоения программы: 8 часов, 1 месяц обучения.

Цель программы: развитие творческой индивидуальности ребенка средствами театрального искусства.

Задачи

Обучающие:

- знакомство с актёрскими мастерскими разных направлений театрального искусства;
- получение навыков в разных областях театрального искусства;
- формирование представления о различных направлениях, видах и жанрах театра;
- освоение теоретических знаний, практических умений и навыков в области актерского мастерства, сценической речи, пластического искусства, музыкального творчества;
- овладение навыками постановочной деятельности.

Развивающие:

- развитие кругозора ребёнка в области театрального искусства;
- развитие наблюдательности; сенсорной, образной и эмоциональной памяти; многоплоскостного внимания; фантазии и воображения; логического, ассоциативного и метафорического, нестандартного мышления;
- формирование актёрской свободы.

Воспитательные:

- формирование личности, способной к творческому труду;
- воспитание чувства причастности к общему делу, ответственности за свои действия и уважение к творческому «я» каждого члена актёрской мастерской;
- умение работать в коллективе, взаимодействовать с партнёрами.

Организационно-педагогические условия реализации программы

На курс обучения принимаются все желающие заниматься театральным творчеством в возрасте 7-17 лет.

Отсутствие специальных данных (внешних, речевых, двигательных и т.п.) не является причиной отказа в приеме ребенка в коллектив.

Количество воспитанников в учебной группе определяется в соответствии с локальным актом ГБУ ДО ЦДЮИ. Оптимальное количество воспитанников в группе на данном курсе – 14-16 человек (связано с тем, что активно используется работа в парах);

Особенности реализации программы

Особенность данной программы заключается в том, что за один месяц занятий учащиеся работают в разных творческих мастерских, получают новые навыки в разных областях театрального искусства, таких, как актёрское мастерство, сценическая речь, музыкальное искусство, пластическое искусство.

Одной из основных задач реализации программы является знакомство с разными жанрами театрального искусства и разными видами искусств, входящих в театральное искусство. Здесь под чутким руководством педагога дети должны ощутить широту и многообразие театрального искусства, проявить глубокий интерес к его изучению. Обучающиеся познают основы актёрского мастерства, получают первый опыт актёрских перевоплощений, познают секреты сценической речи, учатся пластической выразительности и вырабатывают творческие навыки во всех данных направлениях.

Ещё одной важной задачей реализации является внутреннее и внешнее раскрепощение ребёнка, поддержание в нём бурного интереса к театральным занятиям. Основным видом учебной деятельности на данном этапе являются творческие тренинги и этюды.

Формы занятий:

- Этюдная работа;
- Актёрский тренинг.

Формы организации деятельности детей на занятии:

- фронтальная: объяснение, показ педагога, беседа;
- групповая: коллектив выполняет общую задачу, поставленную педагогом; коллектив делится на подгруппы для выполнения определенных задач (парные, массовые этюды, тренинги);
- индивидуальная: каждый учащийся получает свою задачу для выполнения, в данном случае каждый ребёнок имеет возможность проявить себя в творческом процессе, как отдельная единица, получить поддержку от педагога и коллег по цеху, а также проработать те навыки, которые ему необходимы;
- коллективная: тренинги, групповые этюды.

Материально-техническое оснащение программы

- Просторный светлый класс, оборудованный зеркалами на стенах для репетиций и станком для пластических занятий
- Стулья (по количеству детей)
- Стол
- Кубы
- Звуковоспроизводящая аппаратура
- Реквизит

Планируемые результаты освоения программы

Предметные

Учащийся будет знать:

- виды и жанры театрального искусства;
- основы актёрского мастерства (психо-физический аппарат, сценическая свобода, искусство перевоплощения, импровизация, этюды разного характера);
- особенности работы в музыкальном жанре;
- особенности работы в пластическом жанре;
- секреты сценической речи.

будет уметь:

- выполнять этюды на перевоплощение, на проявление эмоций, на основе литературного произведения, на определённое заданное событие, на вежливое поведение и т.д.;
- выполнять одиночные этюды по темам: звери, насекомые, люди и т.д.;
- выполнять этюды на выразительность жестов, на «ПФД» (память физических действий), на «органическое молчание», на «рождение слова»;
- выполнять музыкальные и пластические этюды;
- владеть навыками импровизации, выполнять этюды разного характера на основе импровизации;
- слышать и слушать музыку;
- добиваться пластической выразительности и свободы тела в процессе творческой работы.

Метапредметные

Учащийся будет:

- воспринимать, анализировать и оценивать информацию в области театрального, музыкального, музыкально-сценического искусства, художественного образования;
- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению.

Личностные

- развиты навыки личностного проявления ребёнка в пространстве сцены и в жизни;
- раскрывается творческий потенциал ребёнка на более глубоком уровне;
- имеет потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам;
- осознает значимость занятий театральным искусством для личного развития.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Учебный план 1-го года обучения

№	Тема или раздел программы	Кол-во часов			Формы контроля
		всего	теория	практика	
1.	Вводное занятие	1	0,5	0,5	Наблюдение Анализ выполнения заданий
2.	Актёрская мастерская «Я артист»	2	0,5	1,5	Выполнение творческих заданий
3.	Актёрская мастерская «Я умело говорю»	2	0,5	1,5	Выполнение творческих заданий
4.	Актёрская мастерская «Музыка, как вид искусства»	1,5	0,5	1	Выполнение творческих заданий
5.	Актёрская мастерская «Пластика, как средство театральной выразительности»	1,5	0,5	1	Выполнение творческих заданий
Итого		8	2,5	5,5	

Содержание программы

1. Вводное занятие

Теория

Введение в предмет. Понятие «театр». Правила безопасного поведения в зале, в Учреждении.

Практика

Игры на знакомство, виртуальная экскурсия в театр, театральные игры.

2.Актёрская мастерская «Я артист»

Теория

Понятия «этюд», «парный этюд». Понятия: «действие», «событие», «событийный ряд», «взаимодействие с партнером», «сценическая задача», «предлагаемые обстоятельства». Понятие «органическое молчание». Основы сценического перевоплощения. Основные правила актёрского мастерства.

Практика:

- выполнение сценической задачи в упражнении, в этюде;
- выполнение этюдов: «я в предлагаемых обстоятельствах», «я- предмет», «я- животное», «я- человек»;
- тренинги на основе импровизации;
- тренинги на восприятие и наблюдательность;
- этюды на внимание;
- практика сценических перевоплощений;
- парные и групповые практические тренинги на заданную тему;
- этюды на общение с партнером; умение слышать, видеть, действовать, ориентируясь на действия и поступки партнера;
- задумка и показ парного этюда на «органическое молчание».

3.Актёрская мастерская «Я умело говорю»

Теория

Понятие «сценическая речь». Голос. Параметры голоса. Тембральная окраска. Сценическая речь, как основа актёрского мастерства. Речь в движении. Особенности сценической речи в движении.

Практика:

- гимнастика речевого аппарата;
- постановка диафрагмального дыхания;
- упражнения на развитие речевого аппарата в движении;
- упражнения на развитие регистров («самолёт», «колокола» и др.);
- скороговорки в движении;
- упражнения на полётность звука в движении («баскетбол», «бадминтон» и др.).

4. Актёрская мастерская «Музыка, как вид искусства»

Теория.

Основы нотной грамоты. Ноты. Длительности. Знаки альтерации. Тональности. Размеры. Понятие «музыкальный театр». Понятие «мюзикл». Особенности музыкального театра.

Практика

- исполнение гаммы под аккомпанемент;
- упражнения на развитие слуха;
- исполнение музыкальных распевок в разных тональностях;
- исполнение музыкальных распевок в разных размерах;
- исполнение музыкальных распевок в действии.
- разыгрывание музыкальных распевок;
- разыгрывание музыкальных сценок- миниатюр;
- задумка и показ музыкальных этюдов;
- музыкальное исполнение текстов в стихотворной форме.

5. Актёрская мастерская «Пластика, как средство театральной выразительности»

Теория.

Что такое пластическая выразительность актёра. Характеристика пластической выразительности. Понятие «мышечная свобода».

Практика

- растяжка;
- выполнение упражнений на хорошее состояние физического аппарата (подвижность, гибкость, эластичность мышц);
- упражнение на поиск пластической выразительности;
- создание пластически выразительных персонажей в форме этюдов;
- выполнение одиночных и импровизационных этюдов на основе пластики.

Планируемые результаты обучения

Предметные

Учащиеся

будут владеть понятиями: театр, театральное искусство, музыкальное искусство, музыкальный театр, жанр, сцена, авансцена, «четвёртая стена», «зажим», публичное одиночество, психо-физический аппарат актёра, импровизация, репетиция, этюд, сценическая речь;

будут уметь:

- концентрироваться на упражнении, включаться в творческий процесс;
- фантазировать в творческом процессе;
- перебарывать страх своего существования на сцене;
- самостоятельно придумывать и выстраивать одиночный этюд «я – предмет», «я – животное», возрастной этюд;

- самостоятельно придумывать и выстраивать парные этюды на заданную тему, на «органическое молчание»;
- исполнять этюды на проявление эмоций, вежливое поведение, на память физических действий;
- петь гамму в разных тональностях;
- определять размер музыкального произведения;
- слушать музыку;
- владеть основами импровизационного процесса;
- находить яркую форму пластической выразительности определённого персонажа;
- выполнять музыкальные этюды;
- владеть основами сценического перевоплощения.

Метапредметные

будет уметь:

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к общему решению;
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом.

Личностные

- имеет потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам;
- осознает значимость занятий театральным искусством для личного развития;
- проявляется ещё больший интерес к творческой деятельности в коллективе.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Для реализации программы используются разнообразные **формы проведения занятий:**

- театральный тренинг
- импровизационный тренинг
- этюдная работа

Занятие в актёрской мастерской имеет следующую **строктуру:**

1. Театрализованная разминка, направленная на координацию движений тела и речи, ощущение внутреннего ритма, включающая фантазию и воображение. Разминка настраивает организм ребёнка на рабочее творческое состояние.
2. Музыкальная и пластическая импровизация.
3. Творческий тренинг.
4. Этюдные показы.
5. Речевые упражнения.
6. Создание театрализованных сценических эскизов, зарисовок (на заданную и импровизационную темы).
7. Финал занятия.

Основные формы работы с детьми на занятии:

- Этюдная работа (одна из главнейших форм проведения занятий, умение студийца разобрать и сыграть придуманный им этюд согласно его построению (обязательное наличие конфликта в этюде, завязки, кульминации, развязки, возможность открытого финала)
- Тренинги (представляет собой систему упражнений, направленных на развитие и совершенствование актёрских способностей, способствует самовыражению ребёнка, внутреннему наполнению и раскрепощению);
- Творческое задание (создание сценического эскиза на заданную тему в одном из театральных жанров).

Информационные источники

Список литературы для педагога

1. Антонова О.А. Школьный театр в истории образования России. – СПб.
2. Бруссер А.М. Сценическая речь. Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов / А.М. Бруссер. - М.: ВЦХТ, 2008. - 112 с.3.
3. Вилькин А.М. Фрагменты. Театрально-педагогические импровизации на заданную тему / А.М. Вилькин. - М.: ВЦХТ, 2010. - 176 с.
4. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. – М., 1952.
5. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы. – СПб : Речь, 2006.
6. Корогодский З. Я. Режиссер и актер. - М., 1967.
7. Корогодский З. Я. Этюд и школа. – М., 1975.
8. Корогодский З.Я. Начало. – СПб, 1996.
9. Мейерхольд В.Э. об искусстве актера. - Театр, 1957, №3, с.125.
10. Чехов М. Путь актёра. –М, 2006.
11. Сазонов Е.Ю. К вопросу о комплексном воспитании в детском и юношеском театральном коллективе//Сб. научных трудов «Нравственно-эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства». – М., изд. АПН СССР, 1984.
12. Станиславский К. С., Работа актёра над собой. Работа актёра над ролью, Собр. соч., т. 2 - 4, М., 1954-57
13. Топорков В., К. С. Станиславский на репетиции, М. - Л., 1949
14. Чехов М. А. Путь актера: В 2 т. – М., 1986.
15. Шихматов Л.М. Сценические этюды / Л.М. Шихматов. - М.: ВЦХТ, 2006. - 240 с.

Список литературы для детей и родителей

1. АлланПиз. Язык тела и жестов. - Воронеж, 1992.
2. Карпова С.Н. Игра и нравственное развитие ребенка. - М., 1993.
3. Козлянинова И.П. Произношение и дикция. – М., 1977.
4. Колесов В. В. Культура речи – культура поведения. – Л., 1998.
5. Урганов С. Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. – М., 1996.
6. Якобсон С. Г. Психологические проблемы этического развития детей. – М., 1984.

Интернет-источники

1. <http://fb.ru/article/162384/akterskoe-masterstvo-dlya-nachinayuschih-osnovyi-sekretyi-i-uroki-uprajneniya-po-akterskomu-masterstvu>
2. https://studopedia.ru/19_24328_konflikt-i-vzaimodeystvie.html
3. https://abc.vvstu.ru/books/osnov_re_i_act_master/page0001.asp