

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининграде)

**Дополнительная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Актерский абитуриент-класс: введение в профессию»**

Срок реализации программы: 2 месяца

Возраст учащихся: от 17 лет.

Калининград

2024

Разработчики:
Овчинникова Л.О., специалист по образовательным программам филиала РГИСИ
г. Калининграда

Бочкарева Н.В., педагог подготовительных абитуриент-классов РГИСИ

Пояснительная записка

Направленность программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Актерский абитуриент-класс: введение в профессию» (далее – программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письмом Минобрнауки Российской Федерации № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28);
- локальными актами ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», регламентирующими организацию образовательного процесса.

Направленность программы: художественная.

Уровень программы

Программа реализуется в Балтийской высшей школе музыкального и театрального искусства (филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» в г. Калининграде (далее – образовательное учреждение).

Уровень образования: дополнительное образование взрослых.

Уровень освоения программы – базовый.

Актуальность программы

Программа через ознакомление с профессией актера театра, режиссера театра, выявление и заполнение образовательных лакун в области актерского мастерства, сценической речи, сценического движения, танца и вокала, развития образного и пространственного мышления завершает процесс творческой профориентации выпускников общеобразовательных школ, колледжей и техникумов, других учреждений среднего общего и среднего специального образования. Программа способствует эффективной подготовке к прохождению творческого экзамена для поступления на специальности «Артист театра» и «Режиссер театра».

Отличительные особенности программы /новизна

Новизна Программы заключается в том, что в ней интегрируются современные подходы педагогики и андрагогики: практикоориентированность, модульность, обратная связь преподавателя, формирование индивидуального репертуара обучающегося, формирование и поддержание ценности обучения.

Программа направлена на формирование у обучающихся базовых представлений профессиональных задачах, инструментах, принципах деятельности артиста и режиссера театра.

Программа позволяет создать адекватный фундамент для дальнейшего обучения по выбранной специальности.

Особенности состава обучающихся: смешанный по возрасту состав.

Форма обучения: очная, при необходимости с элементами дистанционного обучения.

Адресат программы

Обучающиеся от 17 лет, имеющие интерес к творческим профессиям, обладающие начальными знаниями и умениями в области актерского / режиссерского мастерства, желающие получить творческую специальность в сфере театрального искусства.

Объем и срок реализации программы

Срок реализации программы – 2 месяца.

Объем программы – 48 академических часов.

Режим занятий – 1 раз в неделю (недельная нагрузка – 6 академических часов).

Цель программы: содействие осознанному, информированному выбору будущей творческой профессии абитуриентов творческих вузов, формирование и отработка репертуара для прохождения творческих испытаний.

Задачи

Обучающие:

- сформировать представление о природе актерской работы, составляющих актерского мастерства, принципах внутренней актерской техники;
- сформировать представление о творческом испытании для поступления в театральные вузы на соответствующие специальности: специфика, этапы, цели и задачи испытания;
- освоить принципы подбора и корректировки индивидуального репертуара.

Развивающие:

- воспитать способности к восприятию сценических событий, способности создавать выразительное действие;
- активизировать способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- развить навыки креативного мышления, генерации идей и концептирования;
- развить навыки самостоятельной творческой деятельности, дружеские и партнерские отношения внутри коллектива.

Условия реализации программы

Условия набора в группы для обучения по программе «Актерский абитуриент-класс: введение в профессию»

Для обучения по программе принимаются взрослые от 17 лет, желающие поступать в творческий вуз для обучения по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссер драматического театра». Требования к стартовым возможностям обучающихся не предъявляется.

Условия формирования групп

Учебные группы имеют разновозрастной состав учащихся. Обучение начинается по мере формирования групп.

Количество обучающихся в группе

Максимальное количество обучающихся в группе – 15 человек.

Особенности организации образовательного процесса

Образовательный процесс требует очной организации.

При необходимости программа может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий с использованием следующих платформ и

электронных ресурсов: платформа МТС Link для онлайн-конференций, группы в социальных сетях и другие ресурсы, регламентированные локальными актами филиала РГИСИ в Калининграде.

Используемые педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология модульного обучения, технология проблемного обучения.

Формы проведения занятий

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.

Форма организации образовательного процесса: лекция, беседа, лабораторная работа, практическое занятие, «мозговой штурм».

Формы организации деятельности обучающихся на занятии

фронтальная: беседы о театральном искусстве (опыт просмотра, анализа, индивидуальные предпочтения), объяснение теоретического материала;

коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми обучающимися одновременно («мозговой штурм»);

групповая: организация работы в малых группах, в том числе в парах, для выполнения определенных задач; для реализации принципа взаимообучения, для обмена творческими идеями и получения объемной обратной связи («сценарные комнаты»);

индивидуальная: организуется для проработки с каждым обучающимся отдельных элементов репертуара.

Материально-техническое оснащение

Театральный зал, плотные шторы, специальное гимнастическое покрытие, проектор, ноутбук, экран для проектора.

Кадровое обеспечение

Общие требования к преподавательскому составу (кадровое обеспечение): высшее образование, желательно наличие опыта преподавания, уверенное знание преподаваемого направления, развитые коммуникативные навыки, способность ясно и просто донести основную идею, стремление к постоянному изучению новых образовательных технологий, опыт работы над проектами в креативной индустрии, умение работать в команде, художественные способности, эстетический вкус, чувство стиля.

Планируемые результаты

Успешное прохождение данной программы при осознанном отношении обучающегося, способности к самонаправленному обучению позволит достигнуть следующих результатов.

Знать:

- обучающиеся имеют комплексное представление о процессе подготовки спектакля, карьерных и творческих возможностях своего развития в театральном искусстве;

- обучающиеся имеют комплексное представление о специфике творческого испытания, его задачах, этапах, критериях оценки;

- обучающиеся имеют представление о специфике актерского мастерства, принципах формирования индивидуального репертуара, работы над его элементами.

Уметь:

- работать над созданием роли самостоятельно и с режиссером в процессе постановки;

- воплощать имеющиеся знания и навыки в работе над творческим проектом.

Владеть:

- обучающиеся владеют навыком решения задач в области актерского и режиссерского мастерства;
- обучающиеся владеют навыками формирования, корректировки и отработки репертуара;
- обучающиеся владеют навыками концептирования и прототипирования; тайм-менеджмента.

Основные показатели эффективности реализации программы:

- формирование устойчивой осознанной мотивации получать образование по специальностям «Актерское мастерство», «Режиссер драматического театра».
- сформированность комплексного представления о специфике творческого испытания, готовность в нем участвовать, готовность к конструктивному принятию обратной связи.
- сформированность практических навыков в области актерского мастерства, сценической речи, сценического движения и танца, вокала.

Для достижения ожидаемых результатов и показателей эффективности программы необходимо изучение четырех обязательных дисциплин (модулей):

- Основы актерского мастерства
- Основы сценической речи
- Основы сценического движения и танца
- Вокал

Дисциплина	Количество часов (контактных)
Основы актерского мастерства и режиссуры	32
Основы сценической речи	8
Основы сценического движения и танца	4
Вокал	4
Всего	48

**Учебный план
дисциплины (модуля)
Основы актерского мастерства и режиссуры**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	Самостоятельная работа	
1.	Вводная беседа	6	1	3	2	Рефлексия
2.	Принципы формирования репертуара	6	1	3	2	Кейс-задание
3.	Отработка элементов репертуара. Проза. Начальный уровень	6	0	4	2	Рефлексия

4.	Отработка элементов репертуара. Проза. Углубленное изучение	6	0	4	2	Рефлексия
5.	Отработка элементов репертуара. Поэзия. Начальный уровень	6	0	4	2	Рефлексия
6.	Отработка элементов репертуара. Поэзия. Углубленное изучение	6	0	4	2	Рефлексия
7.	Отработка элементов репертуара. Басня. Начальный уровень	6	0	4	2	Рефлексия
8.	Отработка элементов репертуара. Басня. Углубленное изучение	6	0	4	2	Рефлексия
	Итого	48 (32 контактных)	2	30	18	

Содержание программы

Тема 1. Вводная беседа. (4 часа)

1.1. Беседа о цели модуля, его месте в системе подготовки к творческому испытанию. Постановка задач на формирование репертуара.

1.2. Принципы и приемы в освоении профессии. Рекомендации по эффективному освоению материала подготовительных курсов.

Тема 2. Принципы формирования репертуара. (4 часа)

2.1. Требования к репертуару абитуриента. Репертуар и творческие консультации.

2.2. Логическое и образное мышление при формировании репертуара.

Тема 3. Отработка элементов репертуара. Проза. Начальный уровень (4 часа)

3.1. Требования к прозаическому отрывку. Принципы и критерии отбора.

3.2. Демонстрация приемов работы с прозаическим материалом.

Тема 4. Отработка элементов репертуара. Проза. Углубленное изучение (4 часа)

4.1. Рекомендации по актерской и режиссерской работе с прозаическим материалом.

4.2. Практическая работа с прозаическим материалом.

Тема 5. Отработка элементов репертуара. Поэзия. Начальный уровень (4 часа)

5.1. Требования к поэтическому отрывку. Принципы и критерии отбора.

5.2. Демонстрация приемов работы с поэтическим материалом.

Тема 6. Отработка элементов репертуара. Поэзия. Углубленное изучение (4 часа)

6.1. Рекомендации по актерской и режиссерской работе с поэтическим материалом.

6.2. Практическая работа с поэтическим материалом.

Тема 7. Отработка элементов репертуара. Басня. Начальный уровень. (4 часа)

7.1. Требования к выбору басни. Принципы и критерии.

7.2. Демонстрация работы с басней.

Тема 8. Отработка элементов репертуара. Басня. Углубленное изучение. (4 часа).

8.1. Рекомендации по актерской и режиссерской работе с басней.

8.2. Практическая работа с басней. Обобщение изученного.

**Учебный план
дисциплины (модуля)
Основы сценической речи**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	Самостоятельна я работа	
1.	Установочное занятие. Основы речевого тренинга в сценической речи	4	1	1	2	Рефлексия
2.	Дыхание в сценической речи	4	0	2	2	Рефлексия
3.	Голос в сценической речи	4	0	2	2	Рефлексия
4.	Дикция в сценической речи	4	0	2	2	Рефлексия
	Итого	16 (8 контактных)	1	7	8	

Содержание программы

Тема 1. Установочное занятие. Основы речевого тренинга в сценической речи (2 часа)

1.1. Беседа о цели модуля, его месте в системе подготовки к творческому испытанию.

1.2. Дыхательная, голосовая, артикуляционная база речи. Строение и функционирование речевого аппарата. Снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов.

Тема 2. Дыхание в сценической речи (2 часа)

2.1. Роль дыхания в воспитании сценического голоса. Воспитание фонационного дыхания. Роль диафрагмы в речевом акте. Взаимосвязь дыхания и эмоции в сценической речи.

2.2. Дыхательная гимнастика как необходимый тренировочный процесс укрепления дыхательных мышц. Соединение дыхания и звучания. Упражнения по дыханию с использованием активного движения.

Тема 3. Голос в сценической речи (2 часа).

3.1. Гигиена речевого голоса. Основные характеристики голоса. Укрепление середины голоса. Воспитание резонаторного звучания.

3.2. Упражнения для развития сценических качеств голоса: динамического, темпо-ритмического и звуковысотного диапазона. Интонационная выразительность речи. Взаимосвязь интонации и эмоции.

Тема 4. Дикция в сценической речи (2 часа).

4.1. Звуковой строй русской речи. Изучение индивидуальных особенностей звукопроизношения согласных звуков. Методика работы над исправлением дикционных недостатков. Артикуляционная гимнастика.

4.2. Упражнения для активизации речевой моторики. Дикционный тренинг на материале скороговорок и самостоятельных тренировочных текстов. Сочинение «монофонов» – рассказов, где все слова начинаются на одну букву: использование звуков **с, з, ш, ж, р** как наиболее проблемных в дикции.

Учебный план дисциплины (модуля)

Основы сценического движения и танца

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	Самостоятельна я работа	
1.	Установочное занятие	4	1	1	2	Рефлексия
2.	Практикум по сценическому движению	4	0	2	2	Рефлексия
	Итого	8 (4 контактных)	1	3	4	

Тема 1. Вводная беседа. (2 часа)

1.1. Беседа о цели модуля, его месте в системе подготовки к творческому испытанию.

1.2. Принципы и приемы сценического движения. Понятие пластической выразительности.

Тема 2. Практикум по сценическому движению (2 часа)

2.1. Тело человека как инструмент режиссерской и актерской деятельности.

2.2. Выполнение практических упражнений.

**Учебный план
дисциплины (модуля)
Вокал**

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов				Формы аттестации/ контроля
		Всего	Теория	Практика	Самостоятельна я работа	
1.	Введение в вокал. Установочное занятие	4	1	1	2	Рефлексия
2.	Практикум по вокалу	4	0	2	2	Рефлексия
	Итого	8 (4 контактных)	1	3	4	

Тема 1. Введение в вокал. Установочное занятие (2 часа)

- 1.1. Беседа о цели модуля, его месте в системе подготовки к творческому испытанию.
- 1.2. Выполнение практических упражнений.

Тема 2. Практикум по вокалу (2 часа)

- 2.1. Подготовительные упражнения.
- 2.2. Работа с вокальным репертуаром.

**Календарный учебный график реализации
дополнительной общеразвивающей программы
«Актерский учебный график: введение в профессию»**

Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Количество учебных часов (аудиторных)	Режим занятий
02.12.2023	03.02.2024	8	8	96	48	1 раз в неделю по 6 часов

Список литературы

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599.
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.

Научные и методические издания

1. Алферова, Л. Д. Речевой образ спектакля / Л. Д. Алферова // Театрон. Научный альманах Санкт-Петербургской академии театрального искусства. – 2008. – № 1. – С. 97-103. – EDN OKBOFP.
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.: Издательство «Азбука», 2020.- 736с.
3. Сценическая речь. Учебник / Под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой. 3-е изд., М.: Издательство «ГИТИС», 2002 .- 511с.