

Поурочный план Арт-практикума «Импровизация и актёрское мастерство»

№	Тема урока	Результат урока
Модуль 1 — Импровизация – что она может дать ученикам и педагогам? Цели и задачи		
1	Что такое импровизация? Средство выразительности или инструмент постановщика?	Разберёмся, что такое импровизация, для чего она нужна и какие существуют способы использования импровизации. Выясним, каким образом импровизация может проявляться в учебных уроках, как она влияет на работу хореографа-постановщика и каковы критерии успешности работы над импровизацией. Вы узнаете, как взаимодействовать с группой в процессе импровизации и что делать, если ученик не импровизирует. Также узнаете, где грань между импровизацией и «делайте, что хотите» и как определить результат импровизации.
2	Импровизация как явление. Структура импровизации.	Вы узнаете, что такое импровизация как явление и какова специфика работы человеческого мозга по созданию новых комбинаций из ранее накопленных знаний. Также разберёмся в природе импровизации и её структурных компонентах.
3	Создание доверительной атмосферы на занятии. Работа со стеснительными учениками.	В рамках этого урока вы рассмотрите стратегии поведения педагога, позволяющие создать спокойную, доброжелательную и рабочую атмосферу в зале. Не секрет, что стеснение — одна из самых распространённых проблем, с которой сталкивается исполнитель в процессе импровизации. Опытный педагог поделится с вами в своей лекции способами решения этой проблемы.

Модуль 2 — Упражнения, развивающие навыки импровизации для всех возрастов

4	Методика преподавания импровизации для малышей. Какие упражнения и «фишки» можно использовать?	Вы узнаете, возможна ли импровизация с малышами, как внедрить импровизацию в урок и как использовать импровизацию в постановочном процессе.
5	Практикум — примеры упражнений на импровизацию с подробными комментариями.	Вы получите инструментарий для работы с детьми и подростками в импровизации.
6	Урок импровизации для подростков. Какие упражнения давать, как и зачем?	Вы узнаете о возрастных особенностях подростков, о месте творчества в подростковом возрасте, а также о влиянии современного танца и импровизации на развитие индивидуальности подростков.

Модуль 3 — Импровизация в постановочном процессе

7	Музыка для танцевальной импровизации: какую использовать и как с ней работать?	Вы узнаете, как правильно выбрать музыку для импровизации, как с ней взаимодействовать и обязательно ли использовать музыку в импровизации.
8	Импровизация в постановочном процессе. Инструменты для создания авторской хореографии.	Вы узнаете, как внедрить импровизацию в процесс создания нового номера, а также получите инструментарий по созданию лексического материала внутри группы.
9	Пластический театр и поиск пластических решений.	В рамках этого урока вы окунётесь в историю сценического искусства и узнаете, какими методами импровизации и актёрского мастерства пользовались раньше для создания образов. Вы освоите практические упражнения для развития навыков передачи пластического образа через движение, мимику и жесты.

Модуль 4 — Актёрское мастерство в хореографии

10	Базовые навыки актёра. Система занятий актёрским мастерством в танцевальном коллективе.	Первый урок — знакомство и определение общих целей. В этом уроке вы рассмотрите танец не с точки зрения лексики и композиции, а с точки зрения актёрской игры. Какими техниками обязательно должен владеть исполнитель, чтобы его работа цепляла зрителя? Можно ли научить этому или это исключительно природное дарование?
11	Работа над вниманием. Внутренняя свобода.	В этом уроке вы обсудите — с чего вообще начинается актёрская работа на сцене, как научиться концентрироваться на образе, отказываясь на время от собственной личности и как уметь «быть в моменте», удерживать во внимании пространство, зрителей и партнёров? В рамках урока вы разберёте специальные упражнения для развития у исполнителей концентрации внимания.
12	Фантазия и воображение в актёрском мастерстве. Тренинги.	В рамках этого урока вы узнаете о важности для артиста умения фантазировать и создавать воображаемые миры. Ведь исполнителю нужно не только самому поверить в то, что он придумал, но и погрузить в эту атмосферу зрителя. Вы освоите конкретные практические упражнения, позволяющие развить этот навык.
13	Этюды, понятия, события.	Как и в хореографии, в актёрском мастерстве активно применяется этюдная работа. В этом уроке вы познакомитесь с тем, какими могут быть этюды, какие навыки отрабатываются с их помощью и как верно проводить с исполнителями работу над этюдами.

14	Мимические и жестовые штампы в хореографии — как сделать смысл живым?	Как правило, о штампах говорят, как о чем-то плохом. В рамках этого урока вы разберёте, так ли это и научитесь трансформировать штампы в зависимости от тех смыслов, которые вам необходимы. Вы разберёте основанные на простых действиях практические упражнения, которые позволяют искать новое в привычном.
15	Актёрские тренинги, направленные на создание ансамбля. Ритуалы, упражнения для сонастройки перед выступлением.	Чувствование партнёра и, как следствие, синхронность — одна из самых острых проблем в хореографии. Чем может помочь актёрское мастерство и какие тренинги можно использовать для создания ансамбля — узнаете в этом уроке от опытных экспертов.
16	Пантомима в хореографии.	Искусство пантомимы, активно развиваясь в своё время, подарило хореографии множество пластических решений. В этом уроке вы обсудите, что и зачем из пантомимы можно использовать в своей работе, и освоите необходимые упражнения.

Модуль 5 — Психология в практике импровизации и занятий актёрским мастерством

17	Стеснительность, застенчивость ребёнка. Что делать, если ребёнок отказывается выполнять упражнения?	Вы узнаете три основные причины детской стеснительности и в результате каких родительских ошибок ребёнок становится застенчивым. Вы научитесь работать с таким ребёнком и поможете ему преодолеть стеснение не только в танцевальном классе, среди «своих», но и на сцене.
18	«Звёздная болезнь» и демонстративное поведение. Как помочь себе и ученику?	Вы узнаете, что такое «звёздная болезнь», каковы её причины, возможно ли её заранее предвидеть и предотвратить. Также мы разберём, как педагог может корректировать поведение ребёнка.

19	Эмоциональная выразительность у детей.	В этом уроке вы вместе с профессиональным психологом обсудите такой феномен, как эмоциональная выразительность — от чего она зависит и как развивать у детей эмоциональную отзывчивость, какие инструменты при этом использовать.
20	Работа с эмоциями — как получить улыбку?	Один из самых сложных разделов актёрского мастерства — это работа с эмоциями. Натянутой улыбке не поверит ни один зритель! В рамках этого урока вы обсудите, как работать с учениками, чтобы их эмоции на сцене были честными и ясными.

Модуль 6 — Создание хореографической лексики при помощи импровизации

21	Пластическая выразительность как разговор телом.	Вы узнаете, что такое «пластичность» и как объяснить детям понятие «пластической выразительности». Выполняя задания на развитие пластичности, вы научитесь выражать мысли, чувства и эмоции с помощью тела.
22	Как создать авторскую лексику с помощью импровизации? (часть 1)	В этом уроке вы узнаете тренинги по импровизации, направленные на создание авторской лексики. Они помогут не только в постановке номеров, но и в обучении исполнителей — т. к. отлично развивают координацию, фантазию, память и внимание.
23	Как создать авторскую лексику с помощью импровизации? (часть 2)	В рамках этого урока будет продолжена тема создания авторской лексики с помощью импровизации. В него включены более сложные и интересные тренинги: вы можете применять их как в формате полноценного урока — так и для отдыха ваших учеников во время занятия.

24	Контактная импровизация: что это такое и как применять её в работе?	Вы узнаете историю возникновения контактной импровизации как отдельного направления, чем она отличается от партнеринга и на каком этапе развития находится сейчас, как можно применить это направление в постановочной работе.
----	---	--

Модуль 7 — Влияние театра на хореографию

25	Импровизация в актёрском мастерстве.	Урок будет посвящён тому, что влияет на правдоподобность исполнителя на сцене: насколько его действие заучено и какой процент импровизации допустим? Вместе с экспертами вы обсудите, что же такое актёрская импровизация — полная спонтанность, или же напротив — достаточно продуманный алгоритм? В урок войдут упражнения для наработки навыков актёрской импровизации.
26	Пластический театр и работа с источником.	В рамках урока вы узнаете, как можно работать с идеей или источником и за счёт чего находить конкретные пластические решения, чтобы образ легко читался, был понятным, но при этом не примитивным. На примере пластического спектакля «Гамлет» режиссёр расскажет о том, какие инструменты он использовал и какие нюансы и характеристики можно решать пластически.
27	Актёрский тренинг в театральных системах XX века.	Существует несколько актёрских систем, плотно работающих с движением. Спикер с огромным опытом расскажет о каждой из них, об их отличиях и о том, как можно использовать этот опыт при работе с танцовщиками в хореографическом коллективе.