

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №1»
муниципального образования «город Бугуруслан»

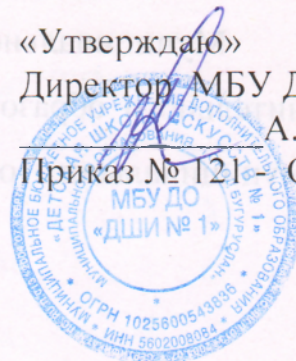
**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО»**

**ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО»**

Бугуруслан, 2025 г.

«Одобрено»
Методическим советом
МБУ ДО «ДШИ №1»
Протокол № 1 от 27.08.2025 г.

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО «ДШИ № 1»
А.В. Шутова
Приказ № 121-ОД от 27.08.2025

РАЗРАБОТАНО в соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «Детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (приказ Министерства культуры РФ № 754 от 02.06.2021 г. В соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), а так же с учетом многолетнего педагогического опыта в области театрального искусства в детских школах искусств.

Составитель:

Кучаева В.В. – преподаватель дисциплин театрального творчества МБУ ДО «ДШИ № 1»

Структура программы

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.

II. Содержание учебного предмета

- Учебно-тематический план.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценок;
- Самостоятельная работа учащихся.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список используемой литературы

- Список рекомендуемой методической и учебной литературы;
- Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.

I. Пояснительная записка

1.1 Характеристика учебного предмета художественно-творческой подготовки, его место и роль в образовательном процессе

Программа по предмету художественно-творческой подготовки «Актёрское мастерство» разработана в соответствии с Порядком осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (приказ Министерства культуры РФ №754 от 02.06.2021 г.), и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196).

Учебный предмет «Актёрское мастерство» является основным в комплексе предметной области «Художественно-творческой подготовки», использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе обучения, включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка.

Предмет формирует определенные актерские знания, умения и навыки, знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося.

1.2 Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения программы по предмету «Актёрское мастерство» в области театрального искусства для детей, поступивших в МБУ ДО «ДШИ №1» в возрасте от 7 до 14 лет. Освоение программы по предмету «Актёрское мастерство» рассчитано на 3 года, с режимом занятий - 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут, что составляет 34 часа аудиторного времени и 17 часов отводится на самостоятельную работу. Срок освоения

программы «Актёрское мастерство» в области театрального искусства, может быть увеличен на один год.

1.3 Сведения о затратах учебного времени

Содержание	1 год обучения	2 год обучения	3 год обучения	4 год (дополнительный)	Всего часов
Общее количество часов на аудиторные занятия	34	34	34	68	170
Общее количество часов на внеаудиторные (самостоятельные) занятия	17	17	17	34	85
Максимальная учебная нагрузка (в часах)	51	51	51	102	255

1.4 Форма проведения учебных аудиторных занятий:
мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе), групповые (от 10 до 18 чел.).

1.5 Цели и задачи учебного предмета

Цель: развитие актерских способностей детей, обучающихся театральному искусству посредством актерского и речевого тренинга.

Задачи:

1. Изучение основ сценического поведения.
2. Развитие артистических способностей
3. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
4. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
5. Развивать личностные и творческие способности детей.
6. Снять психологические и мышечные зажимы.
7. Научить в области актерского мастерства:
 - владеть всеми видами сценического внимания;
 - снимать индивидуальные зажимы;
 - видеть, слышать, понимать;

- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;

- выполнять сценическую задачу;
- органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;

- оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
- мыслить и действовать на сцене;
- взаимодействовать с партнером на сцене;
- владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

8. Дать основные теоретические понятия:

- о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
- о создании сценария этюда и форме его написания;
- о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;

- о событии и событийном ряде;
- о втором плане роли и внутреннем монологе;
- о сюжете и его структуре;
- о роли жанра и стиля в драматургии;
- об особенностях различных школ актерского мастерства.

а) элементы системы К.С. Станиславского: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта. Предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие.

б) М.А. Чехов: логика сценического действия, импровизация, принципы перевоплощения, перспектива актера и перспектива роли, зерно сценического образа, характер и характерность, жанр и стиль.

- уметь пользоваться профессиональной лексикой.

9. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой лаборатории:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма;
- логическое мышление;
- способность выстраивать событийный ряд;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать

свои мысли;

- уметь донести идеи и ощущения до зрителя.

10. Развивать в процессе постановочной работы:

• партнерские отношения в группе, учить общению. Друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;

• развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;

- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

1.6 Обоснование структуры учебного предмета «Актёрское мастерство»

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, системы оценки;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы «Содержание учебного предмета».

1.7 Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

1.8 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.

Дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия;
- методические рекомендации.

Материально-технические:

- кабинет;
- стол, стулья;
- магнитофон, ЭУО проигрывателем;
- сцена со специализированным звуковым оборудованием.
- удобная, нескользящая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы;

- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;

II. Содержание учебного предмета

Учебный предмет «Актёрское мастерство» связан с другими предметами театрального направления («Сценическая речь», «Беседы о театре», «Театральная игра» и т.д.). Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются у учащихся в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый ученик, играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется педагогом.

2.1 Учебно-тематический план

1 год обучения

№ п/п	Наименование темы	раздела,	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
I. Вводные занятия				5	-	5
1.1.	Беседа-знакомство		Беседа	1	-	1
1.2.	Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств		Занятие	1	-	1

1.3.	Искусство актерской игры - главное, определяющее для театра	Занятие	1		1
1.4.	Театр - искусство коллективное	Занятие	1	-	1
1.5.	Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.	Занятие	1		1
II. Актерские тренинги и упражнения			11	9	2
2.1.	Мускульная свобода. Освобождение мышц	Занятие	5	4	1
2.2.	Развитие актерской фантазии и воображения	Занятие	6	5	1
III. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства			15	12	3
3.1.	Сценическое действие	Занятие	5	4	1
3.2.	Предлагаемые обстоятельства	Занятие	5	4	1
3.3.	Темпо-ритм	Занятие	5	4	1
IV. Посещение театров, концертов, музеев		Мастер-классы	3	3	-
ИТОГО:			34	24	10

Раздел I. Вводные занятия Тема 1.1. Беседа-знакомство.

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнили? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть?

Тема 1.2. Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств. Школа жизни - самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, - вот что такое театр.

В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура (декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и в драме), и литература (текст, на котором строится драматическое представление), и искусство актерской игры и т.д.

Тема 1.3. Искусство актерской игры - главное, определяющее для театра.

Известный советский режиссер А. Таирова писал: «... в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера».

Тема 1.4. Театр - искусство коллективное.

Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

Тема 1.5. Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Раздел II. Актерские тренинги и упражнения

Актерский тренинг — это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, - обязательное условие успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое исполнение элементов игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Тема 2.1. Мышечная свобода. Освобождение мышц

Мышечная свобода - основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических законов и мышечная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене.

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

Работа с дыханием. Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

1. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

2. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.
3. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.
4. Перекат напряжения из одной части тела в другую.
5. Снятие телесных зажимов.

Тема 2.2. Развитие фантазии и воображения

Воображение - ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к. именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с которой они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления.

1. Импровизация под музыку.
2. Имитация и сочинение различных необычных движений.
3. Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову).
4. Примеры упражнений:
 - а) «воображаемый телевизор»: Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.
 - б) стол в аудитории - это: Королевский трон; аквариум с экзотическими рыбками; костер; куст цветущих роз.
 - в) передать друг другу книгу так, как будто это: Кирпич; кусок торта; бомба; фарфоровая статуэтка и т.д.
 - г) взять со стола карандаш так, как будто это: Червяк; горячая печеная картошка; маленькая бусинка.
 - д) «Скульптор и Глина»: дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто - «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Упражнения на развитие фантазии и воображения

Фантазия двигает процесс вперед. Любое достижение и открытие сначала рождалось в фантазиях очередного безумца.

Фантазируя, мечтая, мы достигли любых вершин, выходим за установленные рамки. Чем сильнее развита ваша фантазия, тем сильнее ваши мечты, тем интереснее задумки и гениальнее художественные или музыкальные произведения.

Да и жить становится намного веселее, когда фантазия в отличной форме. Всегда можно увидеть животных в облаках, придумать историю, в которой рутинная работа станет приключением, а злобный начальник - боссом в вашей игре, которого надо победить).

Фантазия - это инструмент сознания, который легко (у кого-то не очень легко) развивается, также как память, внимание или любые мышцы на теле. И здесь не важен возраст и начальные данные.

Упражнения для развития фантазии:

1. Упражнение «Стул». Выберите какой-нибудь предмет, например, стул. И придумайте как минимум 30 способов, как можно сделать стул. Например: 1) сложить из книг; 2) вылепить из глины; 3) выпилить из дерева; 4) выгрызть из гигантского арбуза и т.п.

Чем необычнее будут ваши варианты, тем лучше. Обычно скучные и обыденные варианты заканчиваются после второго десятка, так что не поленюсь - придумайте побольше.

2. Упражнение «Чем человек может заниматься ?». Посмотрите на любого прохожего или человека, стоящего на остановке. Чем он может заниматься? Где работает, какое хобби, как любит отдыхать и т.д.

Здесь не нужно играть в Шерлока Холмса и пытаться по каким-то чертам угадать правду. Это упражнение именно на развитие вашей фантазии. Как можете себе представить - так и нужно сначала будут представляться и лезть в голову обычные штампы вроде «студент», «продавец» и т.д.. но не останавливайтесь на этом. Думайте дальше. Представьте человека в униформе или халате. Что ему больше подойдет? Через некоторое время

ваша фантазия будет выдавать вам уже интересные и необычные профессии и увлечения, вроде «наездник на слонах», «гид по тропам муравьев» и т.д.

3. Состариться или помолодеть. Представьте себе, каким будет выглядеть лицо, руки, волосы, глаза и взгляд. Как сложилась судьба? Где будет жить в свои 95 лет? максимальное количество фактов, которые сможете придумать, достойны внимания. Здесь нет ограничений. Чем больше - тем лучше. А человек постарше может помолодеть. Каким он был в 6 лет? в садик ходил, или дома сидел? Послушный или непоседа? Драчун или спокойный? В какой одежде видите?

Отличие фантазии от воображения: воображение работает с существующими объектами, а фантазия с несуществующими. Т.е. я сижу в самолете, который отправляется на Бали - воображение. А я стою в телепортале, который отправляет туда же - это уже фантазия.

Воображение или фантазия - это психическая способность, которая помогает создавать воображаемые представления, не находящихся действительного отражения во внешнем мире. Фантазия есть у всех, просто ее кто-то тренирует, а кто-то нет. Значит, для развития фантазии и воображения нужны упражнения!

В развитии воображения и фантазии лучше всего подходит творческая деятельность. Необходимо развивать правое полушарие мозга, который отвечает за креативность и фантазию.

1. Закройте глаза. Подумайте об одном из предметов, находящихся в комнате, сосредоточьтесь на нем. Не открывая глаз, перечислите как можно больше признаков этого предмета. Через минуты откройте глаза и запишите все, что запомнили, по-прежнему не глядя на предмет.

2. Выберите стихотворение, которое вам нравится. Используйте его последнюю строку в качестве первой строки вашего собственного стихотворения.

3. Куда вы идете, когда хотите немного отдохнуть от семьи, работы и т.д.?

Упражнения на развитие воображения.

Научившись фантазировать, воображение становится доступным каждому.

- Этюды на действия в предлагаемых обстоятельствах.
- Упражнения на освобождение мышц.
- Этюд с поставленными актерскими задачами начального уровня.
- Упражнения на развитие воображения.
- Упражнения на развитие сценического внимания.
- Прослушивание, просмотр и обсуждении е аудио и видеоматериалов.
- Задания на проявление способностей и дарования юного артиста.

Раздел III. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства

Тема 3.1. Сценическое действие

Действие как основа сценического искусства. Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны – «нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством.» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий - «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие - это процесс, который имеет начало, развитие, конец.

1. Этюды и упражнения на физическое действие - (с предметами). Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия:

а) логичный подбор предметов - выполнить с ними действие (швабра – тряпка - ведро; карандаш - бумага - ластик; ножницы - бинт - плюшевый заяц);

б) хаотичный подбор предметов - придумать логичное действие, используя данные предметы (ведро - бумага - плюшевый заяц; тряпка - карандаш - ножницы; швабра - бинт - ластик).

2. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД)

Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умыться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя».

Основные вопросы в работе над внутренним действием - что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

4. Этюды на животных.

Птичий язык. Ученики делятся на пары. Первые говорят на языке, состоящем из слогов «Бо». Язык вторых состоит из «Ми». Первые должны рассказать связную историю на своем языке, вторые понять о чем речь, далее рассказчик и слушатель меняются ролями.

«Назойливая муха».

Надо вообразить, что все находятся в летнем помещении. Много мух. Вокруг каждого вьется назойливая муха. Хочется отделаться от этой мухи; ее надо поймать и уничтожить.

Этюд состоит из четырех drobных действий: следить за летящей мухой, увидеть, куда она села, схватить ее, послушать, как она жужжит в кулаке, и выпустить. Эти drobные действия можно повторять до тех пор, пока муха не будет убита.

Тема 3.2. Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими

обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене - это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:

- обстоятельства места - где происходит действие;
- обстоятельства времени - когда происходит действие;
- личные обстоятельства - кто действует;
- ситуативные обстоятельства - чем живет в данной ситуации:
 - откуда пришел?
 - зачем пришел?
 - куда направляюсь?
 - чего хочу?
 - что мешает добиться желаемого?

Итак, предлагаемые обстоятельства - это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

1. «Если бы ...»

Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами.

Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш или пишет ручка и т.д.

2. «Я в предлагаемых обстоятельствах»

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства.

3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами

Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное конкретное целеустремленное, органичное действие, делает его более

интересным.

Тема 3.3. Темпо-ритм

Темп - это скорость исполняемого действия.

Ритм - это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей

Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.

Шкала темпо-ритмов:

1,2 - пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия.

3, 4 - оживление, постепенный переход к энергичному самочувствию.

5 - готовность действовать, спокойное совершение действий.

6 - ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм.

7 - преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или - бурная радость.

8,9 - энергичное действие, сильное возбуждение.

10 - хаос, безумие, суэта, паника.

2. Темпо-ритм внешний и внутренний

Этюды на соответствии внешнего и внутреннего темпо-ритма (скорость поведения соответствует внутреннему ощущению, бегу, т.к. опаздываю в школу).

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма (скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению. Бегу на уроке физкультуры, а мечтаю о подарках на день рождения).

3. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм

Этюд на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать или заплести косичку на контрольной по математике, за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.).

4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое определенной скоростью (убрать со стола посуду со скоростью 1, 5, 10 и т.д.).

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в учениках их природной органики, развитие актерских данных. Элементы психофизической техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга учащимися осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренировки.

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удерживать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

Итогом творческой работы группы первого года обучения являются:

- 1 полугодие - выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.
- 2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера.

2 год обучения

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
I. Актерские тренинги и упражнения			13	7	6
1.1.	Атмосфера	Урок	2	1	1
1.2.	Ощущение пространства	Урок	2	1	1
1.3.	Импровизация	Урок	2	1	1
1.4.	Мизансцена	Урок	2	1	1

1.5.	Внутренний монолог. Второй план	Урок	2	1	1
1.6.	Овладение словесным действием	Урок	3	2	1
II. Основы исполнительского мастерства. Этюды			18	13	5
2.1.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	Урок	4	3	1
2.2.	Оценка факта. Этюды на событие	Урок	4	3	1
2.3.	Этюды на столкновение конкретных атмосфер	Урок	4	3	1
2.4.	Одиночные этюды на зону молчания	Урок	3	2	1
2.5.	Этюды на рождение слова	Урок	3	2	1
III. Посещение театров, концертов, музеев		Мастер- классы	3	3	-
ИТОГО:			34	23	11

На данном этапе обучения самым важным направлением является достижение осмысленного существования учащихся на сценической площадке. И в тренингах и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса.

Раздел I. Актерские тренинги и упражнения

Тема 1.1. Атмосфера

Атмосфера - окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются события.

Упражнения на столкновение атмосфер, например: абитуриенты ждут результаты экзамена - атмосфера общая, все нервничают, волнуются, пытаются поддержать друг друга. Выходит педагог и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.

Тема 1.2. Ощущение пространства

Упражнения на коллективную согласованность. Практические

упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логическую картину, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри себя» и существовать в атмосфере «округ меня».

Тема 1.3. Импровизация

Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления. вводится понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию - воздействию словом.

Тема 1.4. Мизансцена

Мизансцена (расположение на сценической площадке) - должна быть действенной, «говорящей».

Примерное упражнения: «Стоп-кадры» - построить мизансцену на разные темы. Овладеть логикой построения мизансцены. Запомнить основные правила сценического этикета никогда не вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

Тема 1.5. Внутренний монолог. Второй план

Внутренний монолог — мысли и чувства, обращенные к себе.

Второй план — это всегда личная действенная задача, отвечающая на вопрос «Что я хочу?».

Первый план — это тактика поведения, т.е. что я делаю, для того чтобы получить то, что я хочу.

Примерное упражнение: Ум, чувства, тело». Придумывается ситуация

«Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его «умом», кто - «чувствами», кто - «телом». Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распределены роли между партнерами, и они стали «частями» участника, они должны поделиться с ним своими впечатлениями. Рассказывать, каково им быть его чувствами, телом и умом.

Тема 1.6. Овладение словесным действием

Умение действовать словом приобретается в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные действия не отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия.

Этюды — это основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах. С этого года обучения и дальше в содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события.

Раздел II. Основы исполнительского мастерства.

Этюды Тема 2.1. Действенная задача. Этюды на достижение цели
Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу?», «Для чего я это делаю?».

Тема 2.2. Оценка факта. Этюды на событие

Факт — (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение.

Событие — это некий факт, или внешнее или внутреннее

обстоятельство, или действие партнера, которое изменяют сценическое поведение, психофизиологическое самочувствие и эмоциональное состояние.

Оценка факта состоит из двух частей - фиксация факта и реакция на факт.

Тема 2.3. Этюды на столкновение конкретных атмосфер Примерные задания и темы этюдов:

На достижение цели — «на уроке рисования» - нарисовать портрет этого мальчика, который сидит к тебе спиной.

Этюды на события — «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?» ...

Этюды-наблюдения

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке».
2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе» .
3. Пародии: «Мой любимый артист, певец, ведущий», «Пародии друг на друга».

Тема 2.4. Одиночные этюды на зону молчания

«Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?» .

Тема 2.5. Этюды на рождение слова

«Не хочу!», «Прости», «Надоело» .

Раздел III. Посещение театров, концертов, музеев

Итогом творческой работ группы второго года обучения является публичный показ этюдов.

1 полугодие: этюды на достижение цели, этюды на органическое молчание, «этюды-наблюдения» за животными.

2 полугодие: «этюды - наблюдения» за людьми, этюды на событие. Этюды на рождение слова.

3 год обучения

№	Наименование	раздела,	Вид	Общий объем времени (в часах)

п/п	темы	учебного занятия	Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
I. Актерские тренинги и упражнения			12	11	1
1.1.	Упражнения на освобождение мышц	Урок	2	2	-
1.2.	Игры и упражнения на развитие внимания, органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса.	Урок	2	2	
1.3.	Упражнения на коллективную согласованность.	Урок	2	2	-
1.4.	Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга	Урок	6	5	1
II. Основы исполнительского мастерства. Этюды			18	19	3
2.1.	Этюды на снятие психических и физических зажимов	Урок	2	2	-
2.2.	Этюды на развитие навыков взаимодействия и взаимозависимости партнеров	Урок	4	3	1
2.3.	Этюды на улучшение навыков публичных выступлений	Урок	6	5	1
2.4.	Этюды на импровизацию. Инсценировки	Урок	6	5	1
III. Посещение театров, концертов, музеев			4	4	-
ИТОГО:			34	30	4

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу - что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю Я? Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все

виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия - психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса.

Раздел I. Актерские тренинги и упражнения

В тренингах продолжать использовать импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами - импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д. Упражнения на действенный жест - вместо фразы рождается жест, например: «Не трогай меня!», «Давай быстрее!», «Не шуметь!». На психологический жест - контраст слова и жеста: «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. Актерская интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами.

Тема 1.1. Упражнения на освобождение мышц

Мышечные ощущения.

Любое физическое движение человека связано с работой мышц. Речь связана с работой мышц речевого аппарата. Мышечные ощущения играют большую роль в процессе овладения речью. Мышцы лица и рук всегда совершают движения, соответствующие речи. Организм человека работает как единый механизм, в котором все взаимосвязано. Во время речи в действие включается большое количество мышц речевого аппарата. И хотя мышцы эти часто невелики по размеру и движения их малозаметны, все они тесно связаны между собой. Перенапряжение любой группы мышц приводит к возникновению мышечного зажима. Речевой аппарат становится малоподвижным и непослушным.

Упражнение «Неожиданное известие». Приподнимите брови, напрягая мышцы лба, широко раскройте глаза (3-4 секунды), затем расслабьте мышцы, опустите веки.

Упражнение «Из темноты на свет». Крепко зажмурьте глаза, словно

вышли в солнечную погоду из темной комнаты (3-4 сек.). Расслабьте веки.

Упражнение «Не хочу кашу». крепко сожмите челюсти и губы, словно капризный ребенок, который не желает есть кашу (3-4 сек). Расслабьте мышцы лица. Потом повторите упражнение.

Упражнение «Крепкая опора». Напрягая язык, крепко прижмите его к небу. Через 3-4 сек. расслабьте язык и челюсти.

Упражнение «Штангист». Станьте прямо, поднимите руки перед собой. Сожмите пальцы в кулаки и напрягите мышцы рук. Через 3-4 сек расслабьте мышцы. Руки свободно падают вниз.

Упражнение «Саженец». Представьте, что вы - маленькое молодое деревце-саженец, которое посадили в землю. Стойте ровно, подняв вверх руки-веточки. Ощутите как плотно прилегает земля к корням и стволу саженца (ноги и туловище напряжены). Только веточки (голова и обе руки) тянутся к солнышку и свободно поворачиваются вслед за ним.

Упражнение «Марионетка». Марионетка - это деревянная кукла. К голове, рукам и ногам у вас привязаны шелковые нитки, которые заставляют выполнять то или иное движение руками, ногами или головой. Ваши мышц то напрягаются (ниточки натягиваются), то полностью расслабляются.

Упражнение «Подсолнух». Представьте, что вы вдруг превратились в подсолнух. Позвоночник - это крепкий стебель подсолнуха, он не дает ему согнуться или наклониться. Стойте ровно, но не напрягайтесь. Руки- листья и голова подсолнушка могут свободно двигаться и поворачиваться то вправо, то влево «за солнышком».

Тема 1.2. Игры и упражнения на развитие внимания, органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса

Внимание (сценическое внимание) - очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать свое внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического

действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

Виды памяти:

1. Зрительная и слуховая память.
2. Эмоциональная и двигательная память.
3. Мышечная и мимическая память.
4. Координация в пространстве.

Внимание и наблюдательность - качества, чрезвычайно важные для актера. Умение наблюдать за значительными и мельчайшими жизненными явлениями, следить за развитием линии физических действий окружающих, производить тщательный анализ этих действий - все это дает богатый материал для актерского творчества.

Творческое внимание это такое внимание, при котором актер при помощи своей фантазии делает заданный объект необходимым для себя, нужным, интересным.

Упражнения на развитие и укрепление сценического внимания:
развитие произвольного сценического внимания в реальной плоскости;
развитие сценического внимания в воображаемой плоскости;
многоплоскостное внимание; внимание как средство добывания творческого материала.

Упражнения (на зрительное внимание) с групповыми портретами:

«Тень» - один из занимающихся идет по комнате, делая различные движения: останавливается, наклоняется, бежит, делает знаки приветствия встречным, зовет кого-нибудь, показывая это жестом руки и т.д. В это время другой («тень») следует за ним, повторяет все его движения, все его действия в том же ритме, что и идущий впереди него.

Упражнения (на слуховое внимание).

1. Послушать и запомнить звуки, которые прозвучали на улице, в комнате, в коридоре, а потом рассказать то, то слышали.
2. По условной команде педагога ученики переключаются с одного

объекта на другой: например, слушают то улицу, то коридор, потом опять улицу, комнату и т. д.

3. По доносящимся звукам, включив воображение и фантазию, нарисовать, воссоздать жизнь улицы, коридора, комнаты.

4. Одну группу занимающихся посадить на стулья, лицом к стене. Позади же их поставить другую группу и предложить им вести разговор между собой, шаркать ногами, хлопать в ладоши, ронять карандаши, монеты и т. д. Потом заставить всех сидящих подробно перечислить, что они слышали: какие звуки, слова, фразы.

5. «Пограничники и контрабандисты»: вызывается 2—3 «контрабандиста» и такое же количество «пограничников». Тем и другим завязывают глаза и ставят друг против друга на значительное расстояние. По хлопку и те и другие начинают действовать: «контрабандисты» должны постараться проскочить мимо «пограничников» на другую сторону, а те — не дать им пройти, поймать их.

6. Найти спрятанную вещь. Вызванному ученику показывают вещь и высылают его за дверь. Вещь сообща прячут остальные. За рояль садится один из учеников. Он должен следить за ищущим вещь и то усиливать музыку, то играть тише, в зависимости от того, приближается или отдаляется ищущий от вещи. Когда же тот подходит к месту спрятанной вещи - музыка должна звучать громко. (Учащийся, играющий на рояле, делает упражнение на зрительное внимание).

7. В данных упражнениях необходимо следить, чтобы занимающиеся слушали, а не делали вид, что слушают. Ну а если у некоторых будут моменты излишнего напряжения, то их следует немедленно устранять.

Упражнения (на осязательное внимание).

1. Ощупать пальцами спинку стула и рассказать о форме, деталях, рисунке украшения спинки.

2. Найти поверхностные повреждения (изъяны) на столе.

3. Определить знак и достоинства денежной монеты.

4. Определить буквы, наколотые булавкой на бумаге.
5. Попробовать отделить пальцами одной руки один волосок из пряди волос.
6. Нащупать под газетой иголку, лежащую на столе.
7. Определить на ощупь, что за предметы лежат на столе под скатертью.
8. Нащупать ногой спрятанный ключ на полу под ковром.
9. Нащупать ногой изъязвы на паркетном полу.

Все эти упражнения проводятся, не глядя на объект. В это время педагог должен следить, чтобы не было чрезмерных напряжений в пальцах, руках и ногах.

10. «Телефон». Усадив всех присутствующих в линию друг за другом, педагог пальцем на спине сидящего последним пишет начальную букву задуманного им слова (например: стол - «С»). Получивший эту букву пишет ее на спине следующего товарища и так до конца цепочки. Затем педагог пишет вторую букву («Т») и так далее. Когда все буквы переданы, начинается проверка и устанавливается у кого плохое осязательное внимание.

Упражнения (внимание на обоняние). Предлагая определить запах, надо следить, чтобы занимающиеся нюхали без лишнего напряжения (подчеркивая это внешне — смотрите, как я нюхаю).

1. Понюхать коробку (духи), лежащую на столе.
2. Понюхать сверток и определить по запаху, что в нем находится.
3. Понюхать, не пахнет ли в комнате горячей резиной, не загорелись ли электропровода?
4. Понюхать и ощутить запах пудры.
5. Понюхать папиросы, сигареты разных сортов и определить разницу или сходство между ними. Понюхать цветы и определить запах.
6. Понюхать и определить, какими духами надушены три носовых платка.

Упражнения (на вкусовое внимание). Данные упражнения выполняются как домашнее задание. Педагог конкретно указывает объекты внимания и

предлагает проверить вкус лимона, яблока, жареного мяса, картофеля, селедки, свеклы, колбасы, творога и т. д.

Тема 1.3. Упражнения на коллективную согласованность

Театр является коллективным видом творчества, создается из художественных вкладов различных творческих специальностей: это и актеры, и режиссеры, и музыканты, и хореографы, и многие др. Коллективность является принципиальным отличием театра от индивидуалистических видов творчества, как, например, литературы или живописи.

Особенно важное значение коллективность творчества приобретает в отношении актерских работ. Поэтому принципиально важным является то, что практически с самого начала обучения актерскому мастерству необходимо уделять пристальное внимание на выработку у начинающих «чувства локтя». Все упражнения адресованы на наработку «чувства локтя» для мастера, руководителя или лидера группы с точки целесообразности, как средство собрать внимание, мобилизовать группу перед началом занятия, репетиции.

Упражнения на «общение», «взаимодействие» и «воздействие».

Проделаем несколько практических упражнений на выработку специальных чувств коллективности.

1. По первому хлопку встаньте; по второму - возьмите свой стул; по третьему - идите со стульями по кругу друг за другом, сохраняя одинаковую дистанцию. Все время слушайте команду педагога, который будет то ускорять, то замедлять темп движения. По команде педагога «стой» должны остановиться и стоять, пока не будет следующей команды «пошли». Это первая часть упражнения. И далее педагог после очередного «стоп» говорит: «Сели друг против друга в две шеренги» и хлопает в ладоши. Вот тут очень важно, чтобы занимающиеся не задевали друг друга, не толкали товарищей стульями, выстраиваясь в две шеренги (одни направо, другие налево). По второму хлопку все ставят перед собой стулья. По третьему хлопку все обходят стул с правой стороны и садятся на него. Эти упражнения должны

проходить тихо, без суеты.

2. По первому хлопку встаньте со стула. По второму хлопку берите в руки стул. По третьему хлопку меняйтесь местами с соседом, стоящим напротив вас.

3. То же самое по счету: на «раз» - встаете и берете стул; на «десять» - ставите свой стул на место соседа - сумеете распределиться во времени и пространстве.

4. По определенному счету меняйте расположение поставленных стульев: то кругом, то полукругом, то цепочкой, то прямоугольником и т. д. Все время действуя бесшумно и точно, распределяясь во времени и пространстве.

5. По первому хлопку встаете и берете свой стул; по второму хлопку начинаете ходить со стульями в разных направлениях, все время меняя эти направления. Следите, чтобы не задевать соседей стульями. По третьему хлопку ставите стул на прежнее место и садитесь.

6. «Вороны и воробьи». Вызвать 12-16 человек, разделив их на две группы. Условия игры: при слове - «воробьи», соответствующая группа должна убегать, а вторая группа, «вороны», - ловить их и наоборот. Группы должны стоять спиной друг к другу, а ведущий медленно произносить слова, растягивая их по слогам: «во-ро (пауза) бьи!» или «во-ро (пауза) ны!». Это упражнение развивает не только внимание, но и выдержку.

7. В упражнении участвует вся труппа. Один участник называет какой-нибудь предмет, например: «стол». Другой повторяет уже названный предмет и добавляет к нему новый предмет - стол, диван. Следующий, к столу и дивану, прибавил стул и так далее. Тот, кто не сумел перечислить всех предметов, названных до него, объявляет себя проигравшим и выходит из игры. Данное упражнение развивает не только внимание, но и память.

Упражнения, игры и игровые элементы коллективности

1. Стулья. Ведущий или педагог дает команду построить из стульев какую-либо фигуру или букву. Задача учащихся максимально быстро и бесшумно (переговоры запрещаются) построить требуемую фигуру (круг

лицом наружу, букву р развернутую к окну и т. п.). Дополнительное усложнение задания - требование одновременность (одновременно встать со стула, одновременно поднять и т. д.).

2. Встать по пальцам. Ведущий оборачивается к группе спиной, показывает табличку с какой-либо цифрой (от 1 до 10), (можно просто какое-то количество пальцев), начинает отсчет (до трех или до пяти, затем резко поворачивается к группе. На момент поворота количество стоящих (или сидящих, лежащих и т. д.: как уговоритесь) должно быть равно числу написанному на табличке. Условием упражнения является полная бесшумность исполнения.

3. Японская машинка. Каждый учащийся задумывает короткое слово или цифру (не повторяющуюся) и сообщает остальным. Далее ведущий вводит простой ритм из четырех долей с какими-либо движениями на каждый такт. После того как группа освоила одновременное выполнение ритма, на два последних такта учащиеся начинают передавать "лидерство", с помощью задуманных слов, называя первым свое слово, а затем чужое. Тот, чье слово названо, становится лидером на следующий такт и также передает лидерство другому. "Прозевавший свое слово или не попавший в долю лидер вылетает.

4. Третий лишний. Известная игра, вряд ли нуждающаяся в комментариях.

5. Построения. Участники должны максимально быстро, и бесшумно (не общаясь) построиться в шеренгу по какому-либо заданному параметру (по алфавиту, согласно первым буквам отчества; по возрастанию номера квартиры и т.п.)

6. Рулетка. Участники разбиваются на две группы, по одному представителю садится за стол, друг напротив друга и кладут руки на стол. Между ними кладется монета. По хлопку ведущего они должны накрыть монету рукой - кто быстрее. На все другие сигналы ведущего (топанье, звуки) они не должны реагировать - шевелиться (пошевеливший рукой не вовремя - проиграл). Место проигравшего занимает другой представитель

группы.

7. Печатная машинка. Учащиеся распределяют между собой алфавит (каждому достается несколько букв) и являются теми клавишами печатной машинки, какие буквы им достались. Удар по нужной клавише - это хлопок нужного человека (кому она досталась). Кто-либо предлагает напечатать какую-нибудь фразу, и участники «печатают», хлопая в нужный момент с равными между «буквами» промежутками. Пробел обозначается общим хлопком всей группы, точка - общими двумя хлопками.

8. Земля - вода - воздух - огонь. Ведущий показывает на одного из стоящих в кругу участников, говоря ему одно из ключевых слов. Тот, на кого указали должен (не позже чем на пять счетов, отсчитываемых ведущим) назвать (без повторов) животное - рыбу - птицу или повернуться вокруг себя соответственно. Ошибившийся выбывает.

9. Волшебная палочка. Участники передают друг другу в определенном порядке (или по желанию хозяина палочки) ручку (или другой предмет) предлагая продолжить начатое ими предложение (словосочетание). Получающий палочку должен на пять счетов придумать продолжение и сам становится хозяином, задав задание следующему. Хозяин может позой загадывать профессию человека, жестом - действие и т. п.

10. Руки-ноги. По одному из сигналов ведущего (например, по одиночному хлопку), участники должны поднять руки (или опустить, если на момент сигнала они уже подняты), по другому (например, по сдвоенному хлопку) - встать (или, соответственно сесть). Задачей исполнителей является продержаться как можно дольше, не путая сигналов и сохраняя общий ритм и бесшумность движений. Если участников достаточно, лучше разбиться на две команды и проверить, какая команда продержится дольше (по секундомеру), улучшая результат предыдущей.

11. Ритмы. Педагог, или кто-либо из участников показывает ритм, состоящий из хлопков, топая и т.п. звуковых эффектов. Задача участников - соблюдая заданный темп и продолжительность пауз, исполнять по очереди

(в заданном порядке) только по одному элементу ритма (хлопку, топанию и т.п.)

12. Ритмичный вход. Придумать на начало занятия какой-то общий для всех участников ритм и занять свои места под этот ритм (каждый раз ритм должен меняться, усложняясь и становясь разнообразнее, подключая не только хлопки и топание ногами, но и все возможные звуковые эффекты). Когда группа сможет уверенно выполнять это упражнение, можно подключать к ритму творческие задания (бравурный, печальный и т. п.) или добиваться развития, разнообразия внутри данного ритма, деля его на партии.

13. Оркестр. Ведущий распределяет между участниками партии различных инструментов, состоящие из хлопков, топания, и всех возможных звуковых эффектов. Задачей участников является ритмически исполнить какое-либо известное музыкальное произведение (или сочиненную на месте ритмическую партитуру) под руководством дирижера, управляющего громкостью общего звучания и вводящего и убирающего отдельные партии.

14. Пулеметная очередь. Участники садятся в круг и ведущий тремя хлопками задает темп пулеметной очереди (поначалу медленный). Участники по очереди, точно соблюдая темп хлопают, постепенно (очень медленно) ускоряясь, до скорости пулеметной очереди (хлопки почти сливаются), а дойдя до максимума скорости, начинают также медленно ее снижать.

15. Передача позы. Участники становятся в шеренгу. Первый придумывает какую-либо сложную позу (остальные не видят какую) и по сигналу ведущего «передает» ее второму (тот за 10-15 секунд должен максимально точно запомнить ее). По следующему сигналу ведущего, первый «снимает», а второй «принимает» эту позу, Далее происходит передача позы от второго к третьему участнику и т. д. Задачей является максимально точная передача позы от первого до последнего исполнителя. Если участников достаточно, лучше разбиться на две команды и "передавать" одну, заданную ведущим позу - кто точнее.

16. Бык и ковбой. Двое участников становятся на расстоянии друг от друга (не менее 5 метров), один поворачивается спиной - это бык, второй берет в руки воображаемую веревку - это ковбой. По сигналу к началу ковбой должен накинуть воображаемую веревку на быка и подтянуть его к себе (бык, естественно, сопротивляется). Упражнение получится успешно, если участникам удастся синхронизировать свои действия, чтобы зрители «увидели» воображаемую веревку, натянутую между ними.

17. Зеркало. Один из участников становится ведущим, второй - его отображение в зеркале, т.е. максимально точно копирует все его действия и движения.

Тема 1.4. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга

Взаимодействие с партнером - основной вид сценического действия. Оно вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе сценического взаимодействия раскрываются идея пьесы, и характеры действующих лиц, т.е. достигается главная цель творчества.

Сценическое общение по-разному преломляется в актерском творчестве. Не добиваясь живого, органического общения, некоторые довольствуются общением поверхностным, условным, т.е. внешним изображением процесса. Общение актеров в момент творчества приобрело особое значение, когда в театральном искусстве на первый план выдвинулся вопрос сценического ансамбля. Осуществление единства художественного ансамбля. Осуществление единства художественного замысла в спектакле потребовало от актеров особой согласованности в процессе творчества.

Для искусства представления типична игра актера вне сегодняшнего, живого ощущения партнера и обстановки, игра, при которой главным объектом внимания становится он сам, демонстрирующий себя в образе. В искусстве переживания актер отдает все свое внимание сценическому объекту, находясь от него в прямой и непосредственной зависимости.

Станиславский говорил, для ремесла характерна «игра на публику», для искусства переживания - «игра для партнера», непрерывное взаимодействие с ним.

Раздел II. Основы исполнительского мастерства. Этюды

Этюд - упражнение, в котором есть содержание. Он может длиться и 30 сек., и 0,5 часа, это не принципиально, важнее, есть ли в нем жизненное содержание.

Любе действия в жизни совершаются естественно и оправданно. Мы не задумываемся над тем, как, я, например, поднимаю упавший карандаш или кладу на место игрушку. Делать то же самое на сцене, когда за тобой следят зрители, не так просто.

Чтобы быть естественным, необходимо найти на вопросы почему, для чего, зачем я это делаю? В этюдах мы используем мимику, жесты, образную речь, пластику тела. Театральные этюды имеют свои правила и композицию.

Тема 2.1. Этюды для снятия психических и физических зажимов

«Замороженный» - участники застыли в спонтанной позе якобы миллионы лет тому назад. Участники должны попробовать выбраться из замороженного состояния, используя свою энергию. Но для начала нужно представить себя вмерзшим в глыбу.

«Ртутный шарик» - необходимо сконцентрировать внимание на кончике мизинца левой руки, чтобы вообразить себе в мизинце левой руки крошечный ртутный шарик подвижного металла, который готов рассыпаться на множество более мелких шариков по всему телу.

Тема 2.2. Этюды на развитие навыков взаимодействия и взаимозависимости партнеров

«Зеркало» - парный этюд. Один из участников - «зеркало», другой просто «человек».

Необходимо встать друг против друга. «Человек» делает то, что обычно делает перед зеркалом: причесывается, примеряет новую одежду; «наводит косметику» и др. Покажите, какое у «человека» настроение, а

«зеркало» должно точно отразить все действия «человека»: жесты, мимику. «Человек» живет в кругу своих вымышленных обстоятельств и верит в них. «Зеркало» не должно механически повторять все движения человека, надо угадать его цели (хотя бы приблизительно), надо жить его мыслями предполагаемые вами).

Этюд «Разные отношения». Почему мы в жизни относимся друг к другу по-разному?

Необходимо продемонстрировать личное отношение к каждому по-разному, учитывая предлагаемые обстоятельства. Представим себе, что вчера, один из вас забыл в этой комнате очень важную и непременно желает ее найти. Он должен подойти:

К человеку, который очень занят важным делом;

К человеку, у которого случилось большое горе;

К человеку, с которым не общался долгое время.

Тема 2.3. Этюды на улучшение навыков публичных выступлений

Страх публичных выступлений, страх сцены. Если страх застал вас еще до выхода к зрителю, в актерском мастерстве есть упражнение, благодаря которому можно его побороть. Дело в том, что такое состояние с физиологической точки зрения, объясняется выбросом адреналина в кровь и нужно лишь снизить его уровень. Для этого достаточно сделать упражнение, которое в актерском мастерстве называется «Напряжение — расслабление». Для этого потребуется немного времени. Встаньте прямо, максимально напрягите правую руку, досчитайте до 5, скиньте напряжение. То же самое сделайте с левой рукой. Напрягите обе руки вместе, досчитайте до 5 - скиньте напряжение. Затем перейдите к ногам: правая, считаем до 5, сбросили, левая, считаем до 5 сбросили. Далее переходите ко всему корпусу, включая руки и ноги. Не жалейте сил, чем лучше вы постараетесь, тем лучше получите результат.

Так же можно прибегнуть к совету Михаила Чехова, заключается он в том, чтобы выработать в себе способность смотреть на себя в жизни со

стороны объективно, как на постороннего. Речь идет, разумеется, не о наблюдении себя в зеркале, не о позировании перед ним. Вы можете себе усвоить психологию, наблюдать себя со стороны, объективно, безлично (М.Чехов «О технике актера») Представьте себе, что это не Вы стоите перед публикой, а человек, которым Вы лишь управляете, и Ваша задача состоит в том, следить за тем, чтобы у него все вышло правильно.

Причины возникновения страха: наследие предков, воспитание, неправильное направление действия страха, некомпетентность выступающего, боязнь большого пространства - большого скопления людей. Подготовка к публичному выступлению: 1) познакомиться заранее с аудиторией, с людьми; 2) напевание или произношение про себя много раз фразы (аффирмации) текст которых подбадривает, вдохновляет на подвиги, собирает морально. Фразы и тексты должны быть положительными, без отрицаний. Например, «я люблю выступать публично», «публика ждет моего выступления», «выступление это радость», «я хорошо выступаю перед публикой».

Тренинг «Как вести себя на публике?». Ключ к внутренней свободе - приемы актерской психотехники (тест на 2 типа воображения, упражнения на развитие фантазии, воображения, навыка концентрации внимания на выполняемой задаче). Открыванием неожиданные стороны самих себя: «Я в предлагаемых обстоятельствах» (игровые этюды: мое поведение в неожиданных ситуациях общения).

Тренинг «Показательные выступления».

1. Постановка и генеральная репетиция заключительного концерта - показа: отработка и выстраивание последовательности номеров, свет, музыка, костюмы, декорации, реквизит, бутафория и прочие очень важные мелочи.

2. Показательные выступления на сцене перед зрителями лучших работ: этюдов, монологов, диалогов, которые были сделаны во время тренингов. Под овации и аплодисменты демонстрируем публике свою уверенность,

легкость, заразительность, отсутствие беспокойства по поводу оценки себя окружающими!

Тренинг «Образ-имидж-персонаж». Выбор ролей, которых хотелось бы сыграть). Репетиции выбранных отрывков (монологи и диалоги из литературных произведений), освоение структуры действия спектакля общения (тема, адресат, сверхзадача, исходное и главное событие).

Тренинг «Техника перевоплощения». Вживание в роль (игровая разминка, репетиции выбранных отрывков: обрабатывание характера, походки, жестов, речи воображаемого персонажа, умение придавать изображаемому образу достоверности.

Тренинг «Общение с партнером». «Предлагаемые обстоятельства» на сцене и в жизни. Парные этюды: учимся создавать «событие» (ситуации общения) и гибко и адекватно реагировать на любые происходящие обстоятельства, общаться «не по шаблону», осваиваем техники парного взаимодействия и влияния.

Тренинг «Пластика тела». Свобода, легкость, осознанность. Избавляемся от «зажимов», мешающих свободно владеть своим телом, ритмом и координацией в пространстве на сцене (перед камерой) и в жизни.

Пластические этюды: оправдание поз и жестов, сценическое движение, пантомима. Развиваем наблюдательность: показываем этюды-наблюдения-«кладовые актерской памяти».

Тема 2.4. Этюды на импровизацию. Инсценировка.

Этюды на сюжет сказки (или небольшого фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

Например, «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель», Шарл Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А. Толстой: «Приключение Буратино».

Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, т.к.

басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Например, И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки». Этюды на сюжет небольшого рассказа. Проанализировать событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

Например, А.П. Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик», М. Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать», Н. Носов: «Фантазеры», В. Драгунский: «Денискины рассказы».

Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений. Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. Например, А.С. Пушкин: «Барышня-крестьянка», А.П. Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчишки», А. Куприн: «Храбрые беглецы», Е.И. Булгаков: «Старый дом», И.А. Бунин: «Митина любовь», Л. Чарская: «Записки институтки», В. Короленко: «Дети подземелья», М. Прилежаева: «Семиклассницы», Иван Франко: «Маленький Мирон». В. Гюго: «Гаврош», Г. Герлих: «Девочка и мальчик», А. Толстой: «Детство Никиты», Астрид Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А. Экзюпери: «Маленький принц», Г. Щербакова: «Вам и не снилось», В. Железников: «Чучело», Л. Улицкая: «Девочки».

Работа над отрывками из драматургических произведений. Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. Учащийся должен прочитать сначала сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить поиск внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности

речи и др., добиваться ее сценического воплощения. Например, Е. Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжет Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А. Островский «Снегурочка», Г. Полонский «Доживем до понедельника».

Раздел III. Посещение театров, концертов, музеев

Итогом творческой работы группы третьего года обучения является публичный показ этюдов.

1 полугодие: игры и упражнения на развитие внимания, органов чувственного восприятия - слуха, зрения, обоняния, осязания, вкуса

2 полугодие: этюды на достижение цели, этюды на сюжет сказки, инсценировки басни, этюды на сюжет небольшого рассказа или небольших фрагментов из классических литературных произведений.

4 год обучения (дополнительный)

№ п/п	Наименование темы	раздела,	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
				Максимальная учебная нагрузка	Практические занятия	Теоретические занятия
I. Актерские тренинги и упражнения				24	22	2
1.1.	Сценический образ		Урок	4	4	-
1.2.	Характер и характерность.		Урок	4	4	-
1.3.	Пластическая выразительность		Урок	4	4	-
1.4.	Создание сказочно- фантастического образа		Урок	12	10	2
I. Основы исполнительского мастерства. Этюды				40	34	6
2.1.	Законы построения драматургического произведения		Урок	4	4	
2.2.	Этюды на сюжет сказки		Урок	6	5	1
2.3.	Этюды - инсценировки басен		Урок	6	5	1
2.4.	Этюды на сюжет небольшого рассказа		Урок	6	5	1
2.5.	Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений		Урок	6	5	1

2.6.	Работа над отрывками из драматургических произведений	Урок	6	5	1
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле	Урок	6	5	1
II.	Посещение театров, концертов, музеев	Мастер-классы	4	4	-
ИТОГО:			68	60	8

Основная тема дополнительного года обучения - работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной возрастной категории и постепенно его усложнять.

Для создания сценического (художественного) образа требует много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты). А также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам программы «Азбука театра». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на итоговом занятии в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Тренинг и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. Использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. У каждого ученика к четвертому году обучения проявляются так называемые свои сильные и слабые стороны. Кто-то лучше поет, кто-то танцует, кто-то говорит. Задача подтянуть слабые стороны, привести их к достойному качеству и максимально использовать сильные. Предлагать разные решения создания сказочных и фантастических персонажей (пластические, психологические, хореографические, музыкальные и т.д.).

Упражнения «В маске»

1-й вариант - яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы пластического соответствия этому образу;

2-й вариант - белая, нейтральная маска - тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передает характер и характерность.

Упражнение «Только руки», «Только ноги» - учащийся закрывается ширмой - видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.

Законы построения драматургического произведения

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, разыгрываемый действием. Сюжет образует события и действия людей.

Традиционная схема построения сюжета.

Экспозиция - представление героев.

Завязка - столкновение.

Развитие действия - набор цен, развитие идеи.

Кульминация - апогей конфликта.

Развязка.

Этюды на сюжет сказки (или, инсценировка небольшого фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа. Репертуар: «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Гримм: «Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель», Шарль Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х.Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А.Толстой «Приключение Буратино».

Инсценировка басни

Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьес: острый конфликт. Яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Этюды на сюжет небольшого рассказа

Проанализировать событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

Репертуар: А.П.Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик», М.Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать», Н.Носов: «Фантазеры», В.Драгунский: «Денискины рассказы».

Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.

Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором. Репертуар: А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрэн: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери «Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».

Работа над отрывками из драматургических произведений

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. учащийся должен прочитать всю пьесу полностью, а не только свой отрывок. Педагог должен сначала сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить поиск внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др., добиваться ее сценического воплощения. Е.Швапц «Золушка», «Снежная

королева» (на сюжет Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А.Островский «Снегурочка», Г.Полонский «Доживем до понедельника».

Работа над ролью в учебном спектакле

Выбор спектакля и его жанра на усмотрение педагога.

Итогом творческой работы группы на четвертом году обучения является публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес учебного спектакля.

III. Требования к уровню подготовки учащихся

Результатом освоения программы учебного предмета «Актёрское мастерство» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать пластическую и музыкальную характеристику персонажей;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов;

- навыков тренировки психофизиологического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств, специфического действия и их разновидности;
- знания принципов построения этюда;
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавания;
- навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно - концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру;
- видеть, слышать, воспринимать;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
- воображение и фантазия;

- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды на сцене;
- вера в предлагаемые обстоятельства;
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность;
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- чувство фразы;
- умение действовать словом.

IV. Формы и методы контроля, система оценок

4.1 Аттестация; Цели, виды, форма, содержание

Программа учебного предмета «Актёрское мастерство» предусматривает:

- текущий контроль (наблюдения педагога, выступления на различных мероприятиях художественно-творческой деятельности);
- промежуточный контроль (контрольные, открытые занятия);
- итоговые занятия один раз по окончании программы.

В качестве средств контроля успеваемости используются творческий просмотр спектаклей, концертные выступления, участие в конкурсе, фестивале и других коллективно-творческих делах, открытые уроки, творческие отчеты, диагностика.

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает безоценочную форму (уровневую форму).

Оценка работ учащихся ставится с учетом прописанных ниже критериев.

4.2 Критерии оценок

1. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств театрального

искусства, владение первичными навыками анализа театрального этюда.

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.

2. Подготовка творческого проекта – этюда, форма проверки знаний и умений в виде выполнения творческого задания.

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, роль полностью раскрыта, оригинальна форма подачи проекта;

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема проекта;

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью.

4.3 Самостоятельная работа учащихся

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий (упражнений к изученным темам, работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, подготовка этюдов, самостоятельный поиск материала, посещение театра, музеев, выставочных пространств).

V. Методическое обеспечение учебного процесса

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Актёрское мастерство» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы системы К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова,

А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизиологического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себя. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребенок добивается хороших результатов, что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «легкости» процесса обучения.

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащегося. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что

педагог умело и в определенной логической последовательности ведет ее. Беседа представляет собой не сообщающий, а опросно-ответный способ учебной работы по осмысливанию нового материала. Главный смысл беседы - пробуждать учащегося с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил еще Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и учащемуся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что ...» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что... ».

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мысленную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также

развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - «. необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры» - К.С. Станиславский.

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- Контрастность в подборе упражнений;
- Прием усложнения заданий;
- Комплектность задач на уроке и в каждом упражнении;
- Выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и педагога, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создает возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в

виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства.

Сцена - это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

5.2 Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, работе над совершенствованием и закреплении профессиональных навыков.

VI. Список литературы и средств обучения

6.1 Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. - Москва АСТ. 2008. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 249 с.
2. Альшин, Ю.Л. Тренинг &reyer! /Ю.Л. Альшиц. - Москва: РАТИ-ГИТИС. 2009. - 736 с.
3. Бажанова, Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р.К. Бажанова // Обсерватория культуры. - 2010. - №4. - С. 42-49.
4. Венецианова, М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. - Москва: АСТ, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства).

5. Владимиров, С.В. Действие в драме. - 2-е изд., доп. - Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007.
6. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств /Москва АСТ, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства).
7. Гительман, Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия/Л.И. Гительман. - Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002. - 406 с.
8. Жабровец, М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. - Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008. - 512 с.
9. Захарова, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б.Е. Захарова. - 5-е изд. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. - 233 с.
10. Зверева, Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. - Москва: РАТИ - ГИТИС, 2008. – 224с
11. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. - Москва: ЗАО «БММ». - 592 с.
12. Кипнис, М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. - Москва: АСТ, 2009. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 249 с.
13. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера / М.О. Кнебель. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2009. - 123 с.
14. Кокорин, А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. - 2002. - 192 с.
15. Кутьмин, С.П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С.П. Кутьмин. _ Тюмень: ТГИИК, 2004.
16. Лоза, О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. - Москва: АСТ, 2009. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 192 с.
17. Немирович-Данченко, В.И. Рождение театра / В.И. Немирович-Данченко. -Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. - (Актерская книга). - 584 с.
18. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства.

Всеволод Мейерхольд/Вера Полищук. - Москва: АСТ, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 256 с.

19. Райан, П. Актерский тренинг искусства быть смешанным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. - Москва: АСТ, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 320 с.

20. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. - Москва: Интеррос, 2006. - 472 с.

21. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. - Москва: АСТ, 2010. - (Золотой фонд актерского мастерства). - 192 с.

22. Создание актерского образа: Хрестоматия/сост. Д.Г. Ливнев. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. - 160 с.

23. Сорокин, В.Н. Мизансцена - как пластическое выражение сути драматургического материала / В.Н. Сорокин, Л.Я. Сорокина // Искусство и образование. - 2010. - № 1 (63) - С. 19-27.

6.2 Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. - Режим доступа: [1Шр: //ac^eprгой.ги](http://ac^eprгой.ги).
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет».
3. Античный театр. - Режим доступа: [Мр ://ap1141ealг.исо2.ги](http://ap1141ealг.исо2.ги).
4. Каталог: Театр и театральное искусство. - Режим доступа: [1Шр: //^^. ай-^опё-йеайе. ги](http://^^. ай-^опё-йеайе. ги).
5. Планета театра: [новости театральной жизни России]. - Режим доступа: [ЫЦр://^^.1Ьealge1ape1.ги/agИc1e5](http://^^.1Ьealge1ape1.ги/agИc1e5).
6. Средневековый театр Западной Европы. - Режим доступа: [ЫрУ/всИЪoot.ги/тшюЛеапш 1ealг3.11т](http://всИЪoot.ги/тшюЛеапш 1ealг3.11т).
7. Западноевропейский театр. - режим доступа: [ЫрУ/вуг-Ш.ту.ги/](http://вуг-Ш.ту.ги/).
8. Хрестоматия актера. - Режим доступа: [Мр ://1 опёег. ги/Ьге^ота!](http://1 опёег. ги/Ьге^ота!)
9. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. - 2005. - № 73. - Режим