

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА АКТЁРА

Учебная программа для 8-11 классов учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования с театральным направлением. Минск, Национальный институт образования, 2004

Дубок И.Я., Каминский М.В., Мороз В.Н.

Пояснительная записка

Предмет «Основы мастерство актёра» является центральным в системе учебных дисциплин театрального цикла.

«Никакая театральная школа не должна ставить перед собой задачу дать рецепты творчества, научить играть.

Если мы будем создавать благоприятные условия для творческого раскрытия постоянно обогащаемой личности ученика, мы можем в конце концов добиться пышного расцвета заложенного в нем «таланта». Захава Б.Е.

На уровне средней школы несколько преждевременно говорить о таланте, более уместно говорить о склонностях и способностях к театральному творчеству.

Занятия по предмету «Основы мастерства актёра» содействуют интенсификации таких актуальных в старшем подростковом и юношеском возрасте психических процессов как самовосприятие, самопознание, самоанализ, рефлексия.

На основе этих процессов у школьников формируется адекватная самооценка, самоуважение и в конечном счете самоприятие, что является важным условием психологического здоровья личности.

Цель предмета «Основы мастерства актёра» – обучение учащихся основам актерской грамоты, воспитание и развитие школьников средствами театра.

В основу программы положены **принципы**

- природосообразности (учет возрастных психологических особенностей учащихся 8-11 классов)
- индивидуального и дифференцированного подхода к воспитаннику;
- опоры на актуальные мотивы учебно-творческой деятельности;
- воспитывающего обучения, что воплощается в использовании в учебном процессе произведений, отвечающих высоким эстетическим и этическим требованиям;
- доступности, что применительно к специфике предмета выражается в соответствии учебно-творческого материала эмоциональному опыту учеников;
- межпредметных связей;
- взаимодействия коллективных и индивидуальных форм учебно-творческой работы.

Задачи обучения:

- Воспитание целостного восприятия мира, активного творческого отношения к действительности, широких эстетических интересов и потребностей.
- Развитие творческих способностей учащихся. Формирование мотивации к творческой самореализации.
- Освоение школьниками основ актерской грамоты.

- Выявление творческой индивидуальности ученика.
- Формирование умений и навыков, позволяющих реализовать творческую индивидуальность в деятельности.
- Обучение использованию практических знаний, умений и навыков, полученных на смежных театральных дисциплинах, в работах по мастерству актера и в повседневной жизни.
- Формирование умения анализировать явления театрального искусства.
- Воспитание ответственности, коллективизма, потребности в сотрудничестве.

Учебный материал курса «Основы мастерства актера» рассчитан на четыре года обучения и соответствует 8-11 классам средней общеобразовательной школы.

Формой контроля являются зачеты, которые проводятся два раза в году, по полугодиям.

В конце IX и XI классов учащиеся сдают выпускной экзамен по «Основам актерского мастерства».

На протяжении четырех лет обучения программный материал распределяется следующим образом.

8 класс

Тематический план

№ п \п	Содержание работы (групповые занятия)	Кол-во часов
1	Театр – как вид искусства (беседа).	4 ч.
2	Комплекс психофизических игр и упражнений.	22 ч.
3	Этюд, как средство освоения актерской грамоты.	46 ч.

Задачи обучения:

- Формирование у учащихся представления о социальной ценности театрального искусства и актерской профессии.
- Обучение умению сознательно контролировать свое психофизическое состояние на учебной площадке.
- Развитие эмоциональной сферы учащихся.
- Развитие творческого воображения учащихся.
- Развитие художественного вкуса учащихся.
- Воспитание коллективистских отношений.

Содержание учебного материала.

- Театр – как вид искусства.
- Театр в жизни человека и общества.
- Многообразие выразительных средств театра (драматургия, режиссура, исполнительское искусство актера, декорация, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление). Виды театров (драматический, музыкальный, пластический и т.д.).
- Коллективный характер театрального творчества. Театральная этика.
- Комплекс психофизических игр и упражнений на совместные, согласованные действия.
- Психофизическая разминка – упражнения, включающие учащихся в активное, рабочее состояние.
- Внимание. (Объекты-точки внимания на все пять чувств, круги внимания, развитие стойкости внимания, публичное одиночество.)
- Упражнения на развитие фантазии и воображения.
- Упражнения на память простых физических действий.
- Этюд, как средство освоения актерской грамоты.

- Этюд, как форма сценического воплощения фантазии.
- Структура этюда. Сочинение простейших этюдов.
- Виды этюдов.
- Освоение этюдной работы на основе бессловесных действий.
- Упражнения на физическое действие (ради самого действия). Пример: сидите, войдите в дверь, поздоровайтесь со всеми, подойдите к двери и отворите её, к столу, возьмите предмет, вернитесь на место, переставьте стулья, поменяйтесь местами с партнёром, посмотрите который час, утрите лицо платком...
- Упражнения и простейшие этюды на физическое целенаправленное действие (ради чего-нибудь).
Примеры - сидеть, чтобы отдохнуть, спрятаться, подслушивать, читать книгу и т.д.; открыть или войти в дверь, чтобы уединиться, спрятаться, скрыться от неприятной встречи, впустить друга и т.д.
- Упражнения и простейшие этюды на действие с предметом. Многообразие применения предметов: сумка, газета, головной убор, верёвка и другие (на выбор).
- Упражнения и простейшие этюды на отношение к предмету. Проследить как меняется отношение к предмету в зависимости от изменения обстоятельств, в которые попадает человек и данный предмет: письмо, стул, пальто, зеркало...
Примеры - письмо любовное, анонимное, богатое наследство; зеркало для гадания, антикварная ценность, волшебное...
- Упражнения и простейшие этюды на простые, односложные действия и состояния. Проследить, как меняются характер внешнего действия и внутреннего состояния в различных обстоятельствах: ждать, считать, сочинять послание, приехать и т.д.
Примеры – ждать с поезда, с моря в бурю; считать неполную сдачу, последние секунды; сочинять послание любимому человеку, бюрократу, наследственное; приехать в гостиницу, домой на отдых, для работы, днём, ночью и т.д.
- Упражнения и простейшие этюды на взаимодействие с партнером. Оценка, пристройка, воздействие.
Виды пристроек (снизу, сверху, на равных). Общение.
- Этюды на оценку факта. Проявление оценки в физическом действии.
- Этюды на заданные действия в обстоятельствах: «мы - в знакомых обстоятельствах жизни» и на действия в необычных обстоятельствах - «цирк», «сказка», «чудеса», «животные», «предметы», «фантастические существа».

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса.

Учащиеся должны **знать**:

- Специальные термины: упражнение, физическое действие, этюд, событие, круги внимания, оценка, пристройка, воздействие, предлагаемые обстоятельства.

Учащиеся должны **уметь**:

- Выполнять комплекс психофизических игр и упражнений.
- Сохранять рабочее самочувствие в условиях публичного одиночества.
- Держать объект внимания.
- По возможности логично, последовательно и непрерывно существовать в этюде.
- Сочинять простейшие этюды на заданные действия в предлагаемых обстоятельствах.
- Выделять действенную основу простых сюжетов (сказка, басня).

В конце первого и второго полугодия проводится зачет.

На зачет первого полугодия выносятся комплекс психофизических игр и упражнений.

В течение первого полугодия учащийся проходит адаптацию к новым для него условиям обучения и видам деятельности.

Поэтому результаты зачета не оцениваются в баллах.

На зачет второго полугодия выносятся:

- Комплекс психофизических упражнений.
- Индивидуальные и парные этюды (мы - в знакомых обстоятельствах жизни)
- Одиночные, парные и групповые этюды на действия в необычных обстоятельствах ("цирк", "сказка", "чудеса" и т.д.).
- Упражнения и этюды на оценку факта.

9 класс

Тематический план.

№ п\п	Содержание работы (групповые занятия)	Кол-во часов
1	Бессловесные элементы действия (повторение).	10 ч.
2	Словесное действие. Общение.	26 ч.
3	Драматургический материал – канва для выбора логики действий персонажа.	36 ч.

Задачи обучения

- Дальнейшее совершенствование элементов бессловесных действий.
- Совершенствование выразительности сценического поведения.
- Овладение и пользование первоначальными навыками словесного воздействия.
- Умение воспринимать словесные и бессловесные действия партнера и воздействовать на него.
- Овладение первоначальным навыком «держаться» на протяжении отрывка необходимой действенной задаче.
- Воспитание ответственности исполнителя перед партнерами и зрителями.

Содержание учебного материала.

- Бессловесные элементы действия (повторение).
- Комплекс психофизических игр и упражнений на коллективную согласованность действий (на основе упражнений первого года обучения).
- Этюды на оправдание заданных бессловесных действий разными предлагаемыми обстоятельствами. Пристройка к партнеру. Виды пристроек.
- Словесное действие.
- Индивидуальные этюды на рождение слова, оправдание слова.
- Этюды на заданные словесные действия (звать, приказывать-просить, упрекать-ободрять, предупреждать-удивлять, объяснять-отделяться, узнавать-утверждать и т.д.).
- Речевая пристройка.
- Подтекст.
- Словесное общение. Виды общения (прямое, опосредованное).
- Разные варианты соединения словесных воздействий с бессловесными действиями. Этюды на этом учебном материале.
- Драматургический материал – канва для выбора логики действий персонажа.
- Отрывок из драматургического, прозаического, стихотворного произведения (на выбор).
- Элементы сценографии (реквизит, грим, костюм), используемые при воплощении драматургического материала

Основные требования к знаниям и умениям.

Учащиеся должны **знать**:

- Специальные термины: общение, словесное действие, темпо-ритм, пауза, актерская задача, атмосфера.

Учащиеся должны **уметь**:

- Пользоваться первоначальным навыком словесного воздействия.
- Соединять в этюде задаваемые элементы бессловесного и словесного действий.
- Целенаправленно действовать на протяжении отрывка в заданных обстоятельствах.
- Пользоваться первоначальными навыками передачи в своем поведении поведения другого человека.

Форма контроля – в конце первого полугодия проводится зачет, в конце второго полугодия проводится выпускной экзамен.

На зачет выносятся этюды, демонстрирующие навыки:

- Целенаправленного, продуктивного взаимодействия с партнером;
- Понимания природы конфликта и адекватную оценку несложного сценического события;
- Органичность рождения слова в этюде.

На экзамен выносятся:

- Этюды, самостоятельно придуманные учащимися
- Этюды на материале драматических и прозаических произведений.

10 класс

Тематический план.

№ п\п	Содержание работы (групповые занятия)	Кол-во часов
1	Повторение основных элементов актерской грамоты.	10 ч.
2	Актер и его роли. (Работа актера над ролью.)	20 ч.
3	Работа над спектаклем в единстве всех выразительных средств театра.	42 ч.

Задачи обучения

- Овладение простейшими приемами психологического взаимодействия с партнером.
- Овладение логикой действий персонажа на протяжении спектакля.
- Использование навыков, полученных в смежных театральные дисциплинах при работе над ролью.
- Воспитание ответственности в исполнении своей роли на протяжении спектакля.
- Совершенствование навыков активного участия в репетиционной работе.

Содержание учебного материала.

- Повторение основных элементов актерской грамоты.
- Элементы бессловесного действия.
- Словесное действие.
- Разные варианты соединения словесных воздействий с бессловесными действиями.
- Работа над ролью.
- Логика действий персонажа. Конфликт как основное условие сценического действия.
- Мизансцена в спектакле.
- Перспектива роли.
- Элементы характерности.

- Совершенствование использования элементов сценографии.
- Работа над спектаклем, как единство всех выразительных средств театра.
- Коллективное прочтение и обсуждение пьесы. Распределение ролей.
- Репетиционный период.
- Перенос навыков, полученных в смежных дисциплинах (танец, вокал, этикет, бой).
- Формирование навыка коллективного взаимодействия.
- Показ спектакля.

Основные требования к знаниям и умениям.

Учащиеся должны **знать:**

- Термины: мизансцена, характер, характерность, перспектива роли, внутренний монолог, конфликт, образ как логика действия, эпизод.

Учащиеся должны **уметь:**

- Применять основные приемы психологического взаимодействия с партнерами.
- Соблюдать установленный рисунок мизансцен и текст автора.
- Использовать доступные средства актерской выразительности в работе над ролью.
- Существовать в логике действий персонажа на протяжении спектакля.

Форма контроля в конце первого полугодия:

Этюды на сценическую и внесценическую жизнь персонажа или фрагмент спектакля.

Форма контроля в конце учебного года:

Показ спектакля.

11 класс

Тематический план.

№ п\п	Содержание работы (групповые занятия)	Кол-во часов
1	Выпускной спектакль, как теоретическое и практическое обобщение пройденного материала.	16 ч.
2	Специфика работы актера перед зрителем. Прокат спектакля.	32 ч.
3	Класс-концерт, как средство дополнительного раскрытия способностей учащихся.	23 ч.

Задачи обучения:

- Развитие эстетических интересов и потребностей учащихся, формирование на этой основе стремления к эстетическому саморазвитию и самовоспитанию.
- Воспитание адекватной самооценки, формирование на ее основе профессиональных ориентаций.
- Работа над определением задач роли и поиск способов их воплощения в исполнении учеников.
- Учить сохранять установленный психологический рисунок роли.
- Расширение диапазона средств актерской выразительности в работе школьников над ролью.

Содержание учебного материала.

- Выпускной спектакль, как теоретическое и практическое обобщение пройденного материала.
- Задачи роли, сверхзадача спектакля.
- Жанровая специфика роли, спектакля.
- Единство выразительных средств театрального действия.
- Анализ учащимися своей работы и работы товарищей в учебном спектакле.
- Специфика работы актера перед зрителем.
- Приемы профессиональной подготовки исполнителя к спектаклю.
- Стремление существовать в обстоятельствах роли на протяжении всего спектакля.
- Адаптация к различным сценическим пространствам.
- Класс-концерт, как возможность дополнительного раскрытия способностей учащихся.
- Работа над разножанровыми концертными номерами с учетом индивидуальности учащихся.
- Включение лучших работ за весь период обучения из цикла театральных дисциплин в итоговый концерт.

Основные требования к знаниям и умениям.

Учащиеся должны **знать:**

- Термины: задачи и сверхзадача роли, сверхзадача спектакля, образ спектакля, жанровая специфика спектакля

Учащиеся должны **уметь:**

- Выполнять установленный психологический рисунок роли.
- Выявить доступными средствами в исполнении своей роли жанровую специфику спектакля.
- Использовать в исполнении своей роли все доступные ему средства актерской выразительности.
- Анализировать свою работу и работы товарищей в учебном спектакле.
- Поддерживать рабочую атмосферу на сцене и за кулисами в процессе показа спектакля.

Форма контроля в конце первого полугодия класс-концерт.

- Класс-концерт включает лучшие работы за весь период обучения из цикла театральных дисциплин. В класс-концерте принимают участие все учащиеся.

В конце учебного года учащиеся сдают выпускной экзамен, на который выносятся спектакль.

(Класс-концерт выносятся на экзамен по усмотрению педагога).

По результатам экзаменационного показа комиссией оцениваются:

- осмысленность, целенаправленность, продуктивность физического существования на сценической площадке;
- правильность выполнения режиссерских заданий по рисунку мизансцен;
- правильность использования речевых, вокальных, пластических средств выразительности;
- стремление к непрерывности, продуктивности внутренней психологической линии роли;
- владение простейшими приемами психологического взаимодействия с партнером;
- использование доступных средств актерской выразительности для выявления характерности роли;
- понимание и стремление выявить в роли жанровую специфику спектакля;
- понимание задач роли и стремление воплотить их в своем исполнении.

Список литературы:

1. Алянский Ю.Л. Азбука театра. – М.: Современник, 1998.
2. Владимирова З. М.О.Кнебель. – М.: Искусство, 1991.
3. Ершов П.М. Технология актерского искусства – М.: ТОО “ГОРБУНОК”, 2002.
4. Захава Б. Современники. – М.: Искусство, 1969.
5. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.: ВТО, 1976.
6. Колчеев Ю.В., Колчеева Н.М. Театрализованные игры в школе. – М.: Школьная пресса, 2000.
7. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. – М.: Обр. центр «Педагогический поиск», 1999.
8. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности – М.: Знание,1981.
9. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера: Хрестоматия. – М.: Искусство,1984.
10. Пави П. Словарь театра./ Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1991.
11. Пиз А. Язык телодвижений./ Пер. с англ. – Новгород, «Ай Кью»,1992.
12. Родари Дж. Грамматика фантазии./ Пер. с ит. – М.: Прогресс, 1978
13. Роль искусства в развитии способностей школьников./ Под ред. Е.К.Чухман. – М.: Педагогика, 1985.
14. Рубина Ю.И. и др. Театральная самодеятельность школьников: основы педагогического руководства. – М.: Просвещение, 1983.
15. Система эстетического воспитания школьников./ Под ред. С.А.Герасимова. – М.: Педагогика, 1983.
16. Соловьева И.Н., Шитова В.В. К.С.Станиславский. – М.: Искусство,1985.
17. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Ч.1. – М.: Искусство,1985.
18. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Искусство, 1983.
19. Театр, где играют дети./ Под ред.А.Б.Никитиной. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
20. Толстых А.В. Искусство понимать искусство. – М.: Педагогика, 1990.
21. Чехов М. Литературное наследие. В 2 т. – М.: Искусство, 1986. – Т.2. Об искусстве актера.
22. Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников: Программа и репертуар. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001.
23. Энциклопедический словарь юного зрителя. – М.: Педагогика, 1989.