

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОЛГОПРУДНЫЙ

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская школа театральных искусств «Семь Я»
городского округа Долгопрудный (ДШТИ «Семь Я»)

РАССМОТРЕНА

Методическим советом

ДШТИ «Семь Я»

Протокол

от 19.02 2021 года

№ 3

ПРИНЯТА

Педагогическим советом

ДШТИ «Семь Я»

Протокол

от 24.03 2021 года

№ 3

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ДШТИ «Семь Я»

А.Л. Смирнова

Приказ от 24.03 2021 года

№ 600/г

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

«АЗБУКА ТЕАТРА»

(курс актерского мастерства для подростков)

Возраст детей – 12-17 лет

Срок реализации – 2 года

Составители:

педагоги дополнительного образования

Воронова А.В.

Смирнова А.Л.

г.о. Долгопрудный,

2021 г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- *Срок реализации учебного предмета*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета*
- *Сведения о затратах учебного времени*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- *Цели и задачи учебного предмета*
- *Структура программы учебного предмета*
- *Методы обучения*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание учебного предмета

- *Учебно-тематический план*
- *Годовые требования*

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- *Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения*

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Азбука театра» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, на основе дополнительной общеразвивающей примерной программы по учебному предмету «Театральное творчество» (Разработчики: Н.М.Тимофеева, методист по учебным дисциплинам в области искусства Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы «Учебно-методический центр развития образования в сфере культуры искусства» Российской Федерации; И.Е. Домогацкая, генеральный директор Института развития образования в сфере культуры и искусства, кандидат педагогических наук; С.М. Пелевина, научный сотрудник Института развития образования в сфере культуры и искусства;

Е.И.Крынжина, заместитель директора по учебно-воспитательной и творческой работе Детской театральной школы города Мурманска, преподаватель) и на основе дополнительной общеразвивающей программы в области театрального искусства «Я –актер» Екатеринбургской детской театральной школы. (Разработчики: Краморенко Светлана Анатольевна, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская театральная школа»; Медведева Ольга Сергеевна, преподаватель Муниципального бюджетного учреждения культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская театральная школа»

Программа является комплексной общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами учебного времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства.

Программа учебного предмета «Азбука театра» учитывает опыт реализации образовательных программ по театральному направлению в различных организациях дополнительного образования детей.

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского мастерства с включением элементов тренингов по сценической речи и сценическому движению. В основу содержания программы положен следующий принцип распределения учебного материала: от простого к сложному, от отдельного упражнения – к тренингу, от тренинга - к спектаклю.

Театр, как вид искусства, остается наиболее востребованной и привлекательной сферой детского творчества благодаря своей игровой природе и синтезу разных искусств. Программа дает возможность приобщить детей и подростков к искусству театра, пробудить интерес к театральному творчеству и познакомить с основами актерского мастерства, научить любить и понимать театральное искусство в различных его проявлениях.

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники до создания учебного спектакля и показа готовой работы на зрителя (друзей, родителей, приглашенных гостей). Основная форма учебных занятий – урок-беседа, урок-тренинг, урок-репетиция, комплексный урок и сценический показ.

Возраст детей, обучающихся по программе «Азбука театра» -
12- 17 лет.

Срок реализации учебного предмета

Срок обучения по программе составляет 2 года,

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.

Недельная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

- 1-2 годы обучения – 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа).

Продолжительность одного часа - 40 мин.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1-2 годы обучения – 1 час в неделю.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Азбука театра» в год составляет 180 часов. Из них: 144 часов – аудиторные занятия, 36 часов – самостоятельная работа.

Форма проведения учебных занятий

Занятия проводятся в групповой форме. Численность учащихся в группе от 10 до 15 человек.

Цель и задачи учебного предмета

Цель учебного предмета «Театральное творчество» – воспитание эстетически развитой личности, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося средствами театрального искусства.

Задачи:

- знакомство с театром как видом искусства, сущностью театрального исполнительского творчества;
- формирование у детей и подростков интереса к искусству театра;
- выявление и раскрытие творческого потенциала и индивидуальности каждого ребенка;
- обучение первоначальным навыкам актерского мастерства;
- воспитание художественного вкуса, творческой инициативы, психофизической выносливости и работоспособности;
- обучение творческому использованию полученных умений и практических навыков;
- устранение мышечного напряжения и психофизических зажимов;
- воспитание самодисциплины, коммуникативности и культуры общения;
- формирование личности, творчески относящейся к любому делу.

Структура программы

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 учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
- методическое обеспечение учебного процесса.

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

Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (упражнения, тренинги, репетиции);

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Аудиторные занятия проходят в просторном оснащенном необходимым оборудованием помещении, пригодном для проведения репетиций или на сценической площадке театрального зала. Сценические показы проводятся в театральном зале, оборудованном световой и звуковой аппаратурой.

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными, электронными изданиями, учебно-методической литературой по театральному искусству, аудио и видеозаписями спектаклей и кинофильмов с участием выдающихся актеров прошлого и настоящего времени.

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным и учебно-методическим фондам.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Азбука театра» рассчитана на 2 года обучения. В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении позволит учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от упражнений на освобождение мышц, развитие внимания и воображения, тренингов на освоение элементов актерской техники до подготовки спектакля и его показа на публику.

Учебный материал разделен условно на следующие разделы: «Сценическое действие» (бессловесное и словесное) и «Работа над ролью» (в отрывке, в учебном спектакле и перед зрителями).

Большая роль в программе отводится упражнениям, тренингам и этюдному методу. Теоретические знания, полученные учащимися в процессе занятий по программе «Азбука театра», одновременно воплощаются в практической деятельности.

Домашняя и самостоятельная работа учащихся включает в себя выполнение упражнений, тренингов, ведения дневника наблюдений, освоение текста роли, изучение литературы по театральному искусству, посещение театров и музеев.

Все занятия являются творческим процессом и направлены на развитие воображения, фантазии, познание себя, освоение собственной психофизики и формирование эстетически развитой личности.

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.

Учебно-тематический план

Первый год обучения

Знакомство учащихся с основами актерского мастерства. Упражнения, тренинги.

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная
1.	Введение	урок	2	-	2
2.	Актерские тренинги и упражнения	урок	60	12	72
2.1.	Мышечная свобода. Освобождение мышц	урок	4	2	6
2.2.	Развитие актерского внимания	урок	4	-	4
2.3.	Фантазия и воображение	урок	4	2	6
2.4.	Атмосфера	урок	4	2	6
2.5.	Ощущение пространства	урок	4	-	4
2.6.	Импровизация	урок	2	-	2
2.7.	Мизансцена	урок	2	2	4
2.8.	Внутренний монолог. Второй план	урок	4	2	6
2.9.	Овладение словесным действием	урок	6	2	8
2.10.	Сценическое общение. Коллективная согласованность	урок	6	-	6
2.11.	Взаимодействие с партнером. Контакт	урок	4	-	4
2.12.	Импровизация с партнером на музыку	урок	2	-	2
2.13.	Импровизация с партнером на заданную тему	урок	4	-	4
2.14.	Психологический жест	урок	4	-	4
2.15.	Конфликт. Приспособления. Упражнения на актерское приспособление	урок	6	-	6
	Контрольный урок.	открытый урок	2		2
3.	Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства	урок	66	16	82
3.1.	Сценическое действие	урок	4	-	4
3.2.	Предлагаемые обстоятельства	урок	4	2	6
3.3.	Темпо-ритм	урок	4	-	4

3.4.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	урок	4	-	4
3.5.	Оценка факта. Этюды на событие	урок	6	2	8
3.6.	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	урок	6	-	6
3.7.	Этюды - наблюдения	урок	4	4	8
3.8.	Одиночные этюды на зону молчания	урок	4	2	6
3.9.	Этюды на рождение слова	урок	4	2	6
3.10.	Парные этюды на зону молчания	урок	4	-	4
3.11.	Парные этюды на рождение фразы	урок	4	-	4
3.12.	Парные этюды на наблюдения	урок	4	-	4
3.13.	Этюды «я – предмет», «я-животное»	урок	4	4	8
3.14.	Этюды на музыкальное произведение	урок	4	-	4
3.15	Этюды на постановочный литературный материал(стихи, сказки, басни)	урок	6	-	6
4.	Репетиции композиции по литературному материалу	урок	12	-	12
5.	Посещение театров, концертов, музеев, мастер-классов	Экскурсия, мастер-класс, просмотр	-	8	8
6.	Показ композиции по постановочному материалу	Зачет (показ)	2		2
	Итого:		144	36	180

Второй год обучения

Дальнейшее изучение основ актерского мастерства, приобретение навыков и умений работы над ролью в отрывках из драматургических произведений

	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Аудиторные занятия	Самостоятельная работа	Максимальная учебная нагрузка
1.	Введение. Актерские тренинги и упражнения	урок	40	8	48
1.1.	Сценический образ. Характер и характерность	урок	4	-	4
1.2.	Пластическая выразительность	урок	4	-	4

1.3.	Создание сказочно-фантастического образа	урок	6	2	8
1.4.	Словесное действие. Актерская интонация. Подтекст. Второй план	урок	6	2	8
1.5.	Жанры. Стилль. Стилизация	урок	6	-	6
1.6.	Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения	урок	6	-	6
1.7.	Исполнение задания в разных жанрах и стилях	урок	8	4	12
2.	Основы исполнительского мастерства		42	8	50
2.1.	Законы построения драматургического произведения	лекция	2	-	2
2.2.	Разбор сцен из драматургического материала. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт.	урок	4	-	4
2.3.	Замысел драматургического отрывка, роли. Этюды по событиям отрывка, роли.	урок	6	-	6
2.4.	Работа над сценами из драматургических произведений различных жанров	урок	8	2	10
2.5.	Работа над ролью в отрывке из пьес разных жанров	урок	6	2	8
2.6.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	урок	6	2	8
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	10	2	12
3.	Разбор драматургического материала учебного спектакля		44	12	56
3.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие. Событийный ряд.	урок	8	-	8
3.2.	Метод действенного анализа пьесы, роли . Этюды по событиям.	урок	12	6	18
3.3.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над пьесой, ролью	урок	4	4	8
3.4.	Поиск выразительных средств, мизансцен.	урок	14	2	16
3.5.	Роль и место импровизации в работе над спектаклем, ролью.	урок	6	-	6
4.	Посещение театров, концертов, музеев, мастер-классов	Экскурсия, мастер-класс, просмотр	-	8	8
5.	Репетиции учебного спектакля	урок	14	-	14
6.	Генеральный прогон спектакля	открытый урок	2		2
7.	Итоговый показ спектакля	Зачет (показ)	2		2
	Итого:		144	36	180

Содержание разделов и тем

Первый год

Тема 1. Введение

Беседа-знакомство. Беседа с обучающимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Кого бы хотели сыграть?

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.

Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра. Известный советский режиссер А. Таиров 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».

Театр - искусство коллективное. Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет зрителя. Взаимоуважение.

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

Тема 2. Актерские тренинги и упражнения

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Мышечная свобода. Освобождение мышц

Основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене. Научить обучающихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

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

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.

Развитие актерского внимания

Очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача преподавателя научить удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

1. Зрительная и слуховая память.

2. Эмоциональная и двигательная память.

3. Мышечная и мимическая память.

4. Координация в пространстве.

Фантазия и воображение

Воображение – ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления.

1. Импровизация под музыку.

2. Имитация и сочинение различных необычных движений.

3. Сочиняем сказку, историю вместе (по фразе, по одному слову)

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.

Ощущение пространства

Упражнения на коллективную согласованность. 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.

Импровизация. Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления. Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки.

Мизансцена. Мизансцена (расположение на сценической площадке) – должна быть действенной, «говорящей». Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы. Овладеть логикой построения мизансцены.

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.

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 обучающиеся 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.

Сценическое общение. Коллективная согласованность

Работа над единой сверхзадачей, в условиях единых предлагаемых обстоятельствах и общей идеи сценического действия. Виды общения зависят от объекта общения, с которым в данный момент взаимодействует артист. Первый вид — взаимодействие на сцене с другим актером. Второй вид — взаимодействие с неодушевленным предметом (это могут быть как предметы реквизита, так и воображаемые предметы, которые существуют только в фантазии артиста). Третий вид — взаимодействие со зрителями. Четвертый вид — взаимодействие с самим собой.

Взаимодействие с партнером. Контакт

Развиваем умение сохранять с партнером на площадке контакт, не только слушаем партнера, но и слышим, реагируя и воспринимая информацию, которую он дает нам через слово и действие. Упражнение: в парах импровизационно разыграть этюд, используя только одну фразу «Привет. Привет. Как дела? Хорошо».

Импровизация с партнером на музыку. Актерские тренировки на раскрепощение и снятие физических зажимов на фрагменты музыкальных произведений. Музыка соавтор этюда. Как музыка может транслировать настроение героев, как она помогает изменить эмоциональный фон действующих на сцене актеров..

Психологический жест.

Духовное содержание частных движений. Душевный жест имеет общий характер, совершается невидимо в душевной сфере, служит прообразом

физических жестов — частных, видимых, характерных для каждого отдельного человека. Упражнения:

1) Встаньте, опустите руки вниз, близко к телу, опустите голову, плечи опустите, ноги прямые, плотно прижаты друг к другу, руки сначала напряжены, потом резко расслаблены, брошены... Каковы будут ваши ощущения? Побудьте в этом состоянии. Произнесите слово или фразу, созвучную вам в этом психологическом жесте. Что для вас означал этот жест? Какие чувства пробудил? Каким движением хотелось бы его продолжить?

2) Преподаватель дает обучающимся определенный психологический жест (ПЖ), например, «закрытие». Дает фразу, подходящую к данному ПЖ, например, "Я хочу остаться один". Участникам предлагается сделать частный жест или придать телу положение, созвучное данному ПЖ. "Прислушайтесь к себе, к вашим ощущениям. Насколько положение вашего тела созвучно данному ПЖ и данной фразе."

Конфликт. Приспособления. Тактика

Конфликт – это столкновение противоборствующих сторон, каждая из которых заинтересована в удовлетворении своих интересов. Конфликт внутренний и внешний.

Актерские приспособления - процесс настоящего живого общения и способность актера к подлинному вниманию на сцене. Пример актерских приспособлений вымышленного персонажа. Внешняя форма выявления, актерские краски. Границы, в пределах которых актеру приходится импровизировать.

Контрольный урок по пройденному материалу. Проводится в форме открытого занятия с приглашением родителей (законных представителей) несовершеннолетних или обучающихся других групп.

Тема 3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства

Сценическое действие

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 обучающимися 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 обучающемуся, он может совершать их ежедневно в реальной жизни

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество). Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя». Основные вопросы в работе над внутренним действием – Какую проблему я решаю? Что со мной происходит? Чего я хочу?

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 человек 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 плохо пишет ручка и т.д.

2. *«Я в предлагаемых обстоятельствах»*. Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор преподавателя 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.

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 – оживание, 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, суета, паника.

2. *Темпо-ритм внешний и внутренний*

Этюды на соответствие 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*

Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки 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 с определенной скоростью.

Действенная задача. Этюды на достижение цели

Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?». На достижение цели - «на уроке рисования»- нарисовать портрет человека, который сидит к тебе спиной.

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, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние. *Оценка факта* состоит из двух частей – фиксация факта и реакция на факт. Этюды на события - «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?» ...

Этюды на столкновение контрастных атмосфер

Придумать этюды, действия которых происходят в разных местах, например, в больнице, и в школе на перемене. Объяснить, чем отличаются эти два места, какое настроение они задают действующим героям.

Этюды – наблюдения

Этюды – наблюдения

1. Наблюдения за животными.
2. Наблюдения за людьми.
3. Пародии: «Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Мой знакомый»

Одиночные этюды на зону молчания

Одиночные этюды на зону молчания - «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?» и т.п.

Этюды на рождение слова

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело».

Парные этюды на зону молчания

Парные этюды на зону молчания:

Важно, чтобы в этом задании было оправдано молчание, сочинить такие предлагаемые обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или незачем.

Парные этюды на рождение фразы

Парные этюды на рождение фразы - «Пойдем домой(?) (!)», «Я решил... ..». Главное выбирать фразы действенные или событийные.

Парные этюды на наблюдения

Парные этюды на наблюдения – общение от лица наблюдаемого объекта, можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр, и т.д.).

Этюды на музыкальное произведение

Этюды на музыкальное произведение - подбирать музыкальный материал образный, яркий в котором есть наличие события.

Этюды на постановочный литературный материал

Например, этюды на мораль басни - анализируется событийный ряд басни, находится подобная ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. «И в сердце льстец всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица», «Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - И.Крылов «Две собаки».

Тема 4. Репетиции постановочного литературного материала (стихи, басни, сказки)

Подготовка к показу творческой работы.

Посещение театров, концертов, музеев, мастер-классов – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, которая может быть рассредоточена в течение учебного года.

Итоговая аттестация первого года обучения проводится в форме показа творческой работы группы с приглашением зрителей.

Содержание разделов и тем

Второй год

Тема 1. Актерские тренинги , упражнения, этюды

Сценический образ. Характер и характерность

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

Пластическая выразительность

Одним из важных моментов в творчестве актера является мышечная свобода. Под мышечной свободой следует понимать умение актера естественно выполнять самые разнообразные движения. На успешное решение этой проблемы в основном влияют три фактора: 1) хорошее состояние физического аппарата (подвижность, гибкость, эластичность мышц) — фактор физический; 2) органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах — фактор психический; 3) особые индивидуальные свойства (торможение, возбуждение, смелость, робость, застенчивость, самоуверенность, раздражительность, обидчивость, вялость, энергичность и другие, не всегда уловимые черты характера человека-актера).

Создание сказочно-фантастического образа.

Тренинги берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. Использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. Предлагать разные решения создания сказочных, фантастических и драматических персонажей (пластические, психологические, хореографические, музыкальные и т.д.).

Упражнение «В маске»

1-й вариант - яркая, красочная маска

2-й вариант – белая, нейтральная маска .

Словесное действие. Актерская интонация. Подтекст. Второй план

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. Важно, чтобы обучающиеся 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. 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.

Жанры. Стилль. Стилизация

Художественная форма произведения сценического искусства — спектакля — характеризуется двумя качественными признаками: стилем и жанром.

Жанры театрального искусства:

Водевиль — вид комедии положений с песнями-куплетами и танцами. Возник во Франции; с начала XIX в. получил общеевропейское распространение. Лучшим произведениям в этом жанре присущи задорное веселье, злободневное отображение действительности.

Драма — один из ведущих жанров драматургии, начиная с эпохи Просвещения, в котором изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой. В XX в. драма отличалась серьёзным содержанием, отражала различные аспекты жизни человека и общества, исследовала человеческую психологию.

Комедия — вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. Как и трагедия, родилась в Древней Греции из обрядов, сопровождавших шествия в честь бога Диониса. Комедия, трезво исследуя человеческую природу, высмеивала пороки и заблуждения людей.

Мелодрама — пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией. Возникла в конце XVII в. во Франции, в России — в 20-е гг. XIX в.

Мим — комедийный жанр в античном народном театре, короткие импровизационные сценки сатирического и развлекательного характера.

Мистерия — жанр средневекового западноевропейского религиозного театра. Мистерии представлялись на площадях городов. Религиозные сцены в них чередовались с интермедиями.

Монодрама — драматическое произведение, исполняемое одним актёром.

Моралите — жанр западноевропейского театра XV—XVI вв., назидательная аллегорическая драма, персонажи которой олицетворяли различные добродетели и пороки.

Мюзикл — музыкально-сценическое произведение, главным образом комедийного характера, в котором используются средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусств, жанр сформировался в США в конце XIX в.

Пародия — жанр в театре, на эстраде, сознательная имитация в сатирических, иронических и юмористических целях индивидуальной манеры, стиля, стереотипов речи и поведения.

Пастораль — опера, пантомима или балет, сюжет которых связан с идеализированным изображением пастушеской жизни.

Трагедия (в переводе с греческого — «песнь козлов») — вид драмы, проникнутый пафосом трагического. Основу трагедии составляют острые общественные конфликты, коренные проблемы бытия, столкновения личности с судьбой и обществом. Трагическая коллизия обычно разрешается гибелью героя.

Трагикомедия — драматическое произведение, обладающее признаками как комедии, так и трагедии. В основе её лежит ощущение относительности существующих критериев жизни; одно и то же явление драматург видит и в комическом, и в трагическом освещении. Наиболее характерна для XX в.

Фарс 1) вид средневекового западноевропейского народного театра, существовавший в XIV—XVI вв. Близок немецкому фастнахтшпилю, итальянской комедии дель арте и др.; 2) в театре XIX—XX вв. комедия-водевиль лёгкого содержания с чисто внешними комическими приемами.

Феерия — жанр театральных спектаклей, в которых для фантастических сцен применяются постановочные эффекты. Возник в Италии в XVII вв.

Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения

Осуществляется самостоятельное проведение обучающимися комплексных тренингов по всему курсу обучения, выполняются задания, этюды, физические действия в разных жанрах и стилях.

Исполнение задания в разных жанрах и стилях

Придумать этюд и исполнить его в разных жанрах: комедия и трагедия. Обсудить, что измениться в поведении исполнителей, нужно ли использовать определенный стиль, чтобы передать жанровое своеобразие.

Тема 2. Основы исполнительского мастерства

Законы построения драматургического произведения

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей. Традиционная схема построения сюжета. Экспозиция - представление героев. Завязка – столкновение. Развитие действия - набор сцен, развитие идеи. Кульминация - апогей конфликта. Развязка.

Работа над отрывками из драматургических произведений

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам обучающихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта. Преподаватель должен сначала сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: определить событийный ряд, конфликт, действенные задачи, сверхзадачу.

Работа над ролью в отрывке из пьес разных жанров. В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед обучающимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с

жанровой природой литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней характерности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии

Поэзия – искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмизированно-музыкальной речи. Поэтому необходимо не только понять, осмыслить характерные особенности поэтической речи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу. Найти верное самочувствие на сцене через точную логику действий, добиться органики, естественного существования на сцене в образе действующего лица.

Работа над ролью в учебном спектакле (творческом номере)

Это анализ событий пьесы в соответствии с определенной сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного и контрскозного действия спектакля и роли, событийного ряда. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя. Обучающийся должен иметь несколько разнохарактерных ролей в разных жанрах, уметь самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Тема 3. Разбор драматургического материала

Очень большая проблема – найти и подобрать качественный драматургический материал, доступный для данного возраста и по форме и по содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения.

Необходимо не только подробно, тщательно изучить пьесу, надо еще изучить исторический, изобразительный, этнографический материал, привлечь

специальную литературу, касающуюся автора и его произведения. На данном этапе помочь обучающимся ощутить композицию материала, научить подчинять второстепенное главному, определить сверхзадачу, сквозное действие и контрдействие, исходное, основное и главное событие для создания линии жизни действующего лица, определение социальных и других причин и предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику поступков героя.

Провести анализ предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и текста, созданных автором, освоение и присвоение их, выход на действие от первого лица («от себя»). Создание непрерывной линии подлинного органического действенного существования, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

Посещение театров, концертов, музеев, мастер-классов – внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, которая может быть рассредоточена в течение учебного года.

Репетиции учебного спектакля.

Контрольный урок – проводится в конце первого полугодия в форме открытого занятия с приглашением зрителей.

Итоговая аттестация второго года проводится в форме показа учебного спектакля.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков и учебного спектакля:

В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой».

Лопе де Вега «Дурочка», «Собака на сене»

Ж.Б. Мольер «Версальский экспромт», «Проделки Скапена»

К. Гоцци «Зеленая птичка», «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень»

Г. Ибсен «Дикая утка»

О. Уайльд «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»

А.П. Чехов «Предложение»

М. Метерлинк «Синяя птица»

Е. Шварц «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»

Р. Орешник «Летучкина любовь»

Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»

Е. Исаева «Про мою маму и про меня»

А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка»,

А.П.Чехов: «Репетитор», «Мальчики»,

А.Куприн «Храбрые беглецы»,

Е.И. Булгакова «Старый дом»,

И.А. Бунин «Митина любовь»,

Л.Чарская «Записки институтки»

Г.Щербакова «Вам и не снилось»,

В.Железников «Чучело»,

Л. Улицкая «Девочки».

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы «Азбука театра» является приобретение следующих знаний:

- основ техники безопасности при работе на сцене;
- профессиональной терминологии;
- основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- основных средств выразительности театрального искусства;
- выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- принципов построения этюда;

умений:

- выполнять элементы актерского тренинга;
- вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;

- создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;

НАВЫКОВ:

- публичных выступлений;
- участия в репетиционно-концертной работе;
- самоанализа;
- координации в сценическом пространстве;
- работы над ролью под руководством преподавателя;
- использования театрального реквизита;
- использования тренинговых упражнений для снятия мышечных зажимов, разогрева и настройки психики на репетиционно-исполнительскую деятельность.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по программе учебного предмета «Актерское мастерство»:

- текущий контроль успеваемости,
- промежуточная аттестация.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью мониторинга и корректировки качества освоения какого-либо раздела учебного материала.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются просмотры, наблюдения, оценка выполнения упражнений, этюдов, самостоятельной работы.

Текущий контроль обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По итогам текущего контроля успеваемости выставляется «зачет».

Аттестация проводится по окончании полугодий учебного года: в форме контрольного урока по окончании I полугодия, в форме показа – в конце II полугодия. Аттестация проводится в открытой форме (с приглашением зрителей).

В качестве средств промежуточной аттестации могут быть использованы в конце I полугодия:

- выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя;
- этюды (на достижение цели, этюды на органическое молчание, «этюды-наблюдения» за животными, небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера, «этюды – наблюдения» за людьми, этюды на событие, этюды на рождение слова);
- показ самостоятельных работ;
- композиция по литературному материалу;
- творческий номер

в конце II полугодия:

- этюды (парные этюды на зону молчания этюды на музыкальное произведение, парные или групповые этюды – наблюдения, этюды на рождение фразы, этюды на мораль басни);
- творческий номер;
- инсценировка;
- показ фрагментов из драматургических произведений
- эскиз спектакля;
- учебный спектакль.

У.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации педагогическим работникам

Методологическую основу Программу составляют основные принципы системы К.С. Станиславского, а также теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

В тренингах, и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

Основная задача первого года – увлечь обучающихся театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе.

На первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий. Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение обучающегося удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя. Обучающиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней.

Одна из центральных тем этого года обучения – 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. В тренингах использовать импровизационный метод работы (импровизации на

музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д.).

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

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удержать активный темп работы и избежать переутомления обучающихся.

Основная тема второго года освоения программы учебного предмета – 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 требуется 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 обучающихся. В конце этого года результат проделанной работы показывается на зачете в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого для постановки. Творческое взаимодействие преподавателя и обучающихся в процессе создания спектакля.

Задача тренингов и упражнений расширить творческий диапазон обучающихся, шлифовать и отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического существования, скоординировать мыслительные, словесные, физические действия и преобразовать их в единый процесс. Осуществляется работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым планом.

Цель этого года - закрепить полученные навыки, максимально развить творческую индивидуальность.

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

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

Очень аккуратно надо относиться к методу показа преподавателем того или иного задания. Некоторые обучающиеся 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 обучающихся. Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному человеку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. преподаватель 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 обучающимся. Сущность беседы заключается в том, что преподаватель путем умело поставленных вопросов побуждает обучающихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать обучающихся 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 обучающиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

В активном восприятии процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность обучающихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, 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 обучающиеся 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 обучающихся 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;
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию преподавателя.

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

Обязательным фактором в обучении является дисциплина. Необходимо воспитывать у обучающихся 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, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление преподавателя предлагать такие задания, которые включали бы обучающихся в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

В методическую работу преподавателя также входит посещение с обучающимися учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, 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. Участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит обучающимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

Средства обучения

просторное репетиционное помещение,
сцена со звуковым и световым оборудованием,
стол,
стулья,
компьютер со звуковыми колонками,
аудиосистема или музыкальный центр,
материальная база для создания костюмов, реквизита, декораций,
складные театральные ширмы,
большие кубы.

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
3. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
4. 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

5. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
6. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб.пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
7. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
8. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
9. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 10.Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 11.Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
- 12.Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
- 13.Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
- 14.Пави П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр.; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
- 15.Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 16.Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 17.Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)

- 18.Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
19. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
- 20.Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 21.Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 22.Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
- 23.Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
- 24.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
- 25.Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 26.Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 27.Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
- 28.Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
29. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008

30. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
31. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
32. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
33. Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
34. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprof.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа: <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>.
5. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа: <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>

11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа:
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа
<http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
18. Архив концертов, спектаклей, экскурсий, фильмов и книг с бесплатным доступом на портале культурного наследия России «Культура.РФ»
19. Каталог лекций ведущих ученых и деятелей культуры:
<https://www.culture.ru/lectures>
Каталог концертов: <https://www.culture.ru/music/concerts>
Каталог спектаклей: <https://www.culture.ru/theaters/performances>
Каталог фильмов: <https://www.culture.ru/cinema/movies/>
20. Прямые трансляции концертов, спектаклей, экскурсий, архив проведенных трансляций: <https://www.culture.ru/live>
Трансляции в рамках национального проекта «Культура»:
<https://www.culture.ru/s/nacionalnyj-proekt-kultura/#schedule>
Единая афиша онлайн-событий российских учреждений культуры на портале «Культура.РФ»
<https://www.culture.ru/afisha/russia?tags=kultura-onlain>