

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №15»

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области театрального искусства
«Искусство театра»

Предметная область
ПО.01. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

программа по учебному предмету
ПО.01.УП.02.
«Основы актёрского мастерства»

Одобрено:

Методическим советом ДШИ № 15

протокол № 1

от 28.08.19г.

председатель МС

Утверждаю:

Директор ДШИ № 15

Мамзер Н. О.

2019 г.

Рекомендована:

театральной методической секцией ДШИ № 15

протокол № 1

от 19.08.19г.

Разработчики:

1. Леонова Любовь Александровна, преподаватель театральных дисциплин ДШИ №15
2. Шерстнёва Эрика Павловна, преподаватель театральных дисциплин ДШИ №15

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка.....	3
<i>1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2. Срок реализации учебного предмета, возраст учащихся.....</i>	<i>3</i>
<i>1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета.....</i>	<i>4</i>
<i>1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.....</i>	<i>5</i>
<i>1.5. Цель и задачи учебного предмета.....</i>	<i>5</i>
<i>1.6. Обоснование структуры учебного предмета.....</i>	<i>8</i>
<i>1.7. Методы обучения.....</i>	<i>8</i>
<i>1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета.....</i>	<i>9</i>
II. Содержание предмета.....	10
<i>2.1. Сведения о затратах учебного времени.....</i>	<i>10</i>
<i>2.2. Учебно-тематический план и содержание тем.....</i>	<i>13</i>
III. Требования к уровню подготовки обучающихся.....	64
IV. Формы и методы контроля, система оценок.....	67
<i>4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.....</i>	<i>67</i>
<i>4.2. Критерии оценки.....</i>	<i>69</i>
V. Методическое обеспечение учебного процесса.....	70
<i>5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам.....</i>	<i>70</i>
VI. Список литературы и средств обучения.....	74
<i>6.1. Список рекомендуемой методической и учебной литературы.....</i>	<i>74</i>
<i>6.2. Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.....</i>	<i>77</i>

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы (далее – ДОПП) в области театрального искусства «Искусство театра» и на основе примерной программы учебного предмета («Основы актёрского мастерства». Разработчик: М. В. Носова. Москва, 2012). Также, был учтён многолетний опыт преподавательской работы с учащимися театрального отделения Детской школы искусств № 15 (далее - ДШИ №15).

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов предметной области «Театральное исполнительское искусство», использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка. Предмет формирует определенные актерские исполнительские 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 «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано на 6 лет (с 3 по 8 класс).

Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет,

составляет 5 лет. Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс).

Срок освоения программы «Основы актерского мастерства» для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства, может быть увеличен на один год (9-й или 6-й класс).

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Основы актерского мастерства».

Таблица 1

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет

Классы/количество часов	3 – 8 классы	9 класс
	Количество часов	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	660	132
Количество часов на аудиторную нагрузку, из них:	462	99
из обязательной части учебного плана	429	
из вариативной части учебного плана	33	
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	198	33

Таблица 2

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет

Классы/количество часов	1 – 5 классы	6 класс
	Количество часов	Количество часов
Максимальная нагрузка (в часах)	528	660
Количество часов на аудиторную нагрузку, из них:	363	462

из обязательной части учебного плана	330	429
из вариативной части учебного плана	33	33
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	165	198

Таблица 3

Нормативный срок обучения – 8 (9) лет

Класс	Количество часов в неделю
3, 4, 5, 6	2
7, 8	3
9	3

Таблица 4

Нормативный срок обучения – 5 (6) лет

Класс	Количество часов в неделю
1, 2, 3, 4	2
5	3
6	3

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая (от 4 до 10 человек). Основной формой работы является урок продолжительностью 40 минут. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

1.5. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков; выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте, и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
3. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
6. Развивать личностные и творческие способности детей.
7. Снять психологические и мышечные зажимы.
8. Научить в области актёрского мастерства:
 - владеть всеми видами сценического внимания.
 - снимать индивидуальные зажимы;
 - ассоциативному и образному мышлению;
 - выполнять сценическую задачу;
 - органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
 - импровизации на сцене;
 - взаимодействовать с партнером на сцене;
9. Дать основные теоретические понятия:
 - о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
 - 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.

10. 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 свои идеи и ощущения до зрителя.

11. 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 «Основы актерского мастерства»

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа учебного предмета 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;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными разделами строится основная часть программы.

1.7. Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- игровой метод;
- метод сюжетно-ролевой игры;
- практико-ориентированный метод;
- проблемный метод;
- рефлексивный метод.

1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база ДШИ №15 соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой. В школе есть в наличии:

- кабинет для проведения занятий по предмету «Основы актёрского мастерства», соответствующий санитарно-гигиеническим нормам;
- стол, стулья;
- магнитофон, DVD проигрыватель;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- школьная библиотека.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Основы актёрского мастерства», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия в рамках реализации ДОПП «Искусство театра»:

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Основы актёрского мастерства» обязательной части ДОПП «Искусство театра» распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актёрского мастерства» федеральными государственными требованиями. Объем времени на самостоятельную работу учащихся в неделю по учебному предмету «Основы актёрского мастерства» определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего задания, в виду параллельного освоения детьми программ основного общего образования.

Виды внеаудиторной работы:

- выучивание теоретического материала;
- подготовка практических заданий;
- посещение учреждений культуры (театров, филармонии, концертных залов и др.); участие учащихся в конкурсах, спектаклях, концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы и др.

Сведения о затратах учебного времени

Таблица 5

Срок обучения 8 (9) лет

Классы	Распределение по годам обучения								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продолжительность учебных занятий			33	33	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) из обязательной части учебного плана			1	2	2	2	3	3	3

Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) из вариативной части учебного плана			1						
Общее количество часов на аудиторные занятия по годам			66	66	66	66	99	99	99
Общее количество часов на аудиторные занятия	462								99
	561								
Количество часов на самостоятельную работу в неделю			1	1	1	1	1	1	1
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам			33	33	33	33	33	33	33
Общее количество часов на самостоятельную работу	198								33
	231								
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)			3	3	3	3	4	4	4
Общее максимальное количество часов по годам (аудиторные и самостоятельные)			99	99	99	99	132	132	132
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	660								132
	792								
Объем времени из консультационных часов (по годам)			8	8	8	8	8	8	8
Общий объем времени из консультационных часов	48								8
	56								

Срок обучения 5 (6) лет

Таблица 6

Классы	Распределение по годам обучения					
	1	2	3	4	5	6
Продолжительность учебных занятий	33	33	33	33	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) из обязательной части учебного плана	1	2	2	2	3	3
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю) из вариативной части учебного плана	1					
Общее количество часов на аудиторные занятия по годам	66	66	66	66	99	99
Общее количество часов на аудиторные занятия	363					99
	462					
Количество часов на самостоятельную работу в неделю	1	1	1	1	1	1
Общее количество часов на самостоятельную работу по годам	33	33	33	33	33	33
Общее количество часов на самостоятельную работу	165					33
	198					
Максимальное количество часов занятий в неделю (аудиторные и самостоятельные)	3	3	3	3	4	4
Общее максимальное количество часов по годам (аудиторные и самостоятельные)	99	99	99	99	132	132
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	528					132
	660					
Объем времени из консультационных часов (по годам)	8	8	8	8	8	10

Общий объем времени из консультационных часов	50	-
	50	

2.2. Учебно-тематический план и содержание тем

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими предметами театрального направления («Художественное слово», «Беседы об искусстве», «Сценическое движение», «Танец», «Вокал» 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 учащимися 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 преподавателями.

Учебно-тематический план

1 класс (5 (6) лет обучения)

3 класс (8 (9) лет обучения)

Таблица 7

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие	урок	2	-	2
2. Актерские тренинги и упражнения					

2.1.	Мышечная свобода	урок	10	2	8
2.2.	Развитие актерского внимания	урок	12	2	10
2.3.	Фантазия и воображение	урок	11	3	8
3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства					
3.1.	Сценическое действие	урок	21	5	16
3.2.	Предлагаемые обстоятельства	урок	17	5	12
3.3.	Темпо-ритм	урок	14	4	10
4.	Посещение театров, концертов, музеев	Мастер-классы	12	12	-
5.	Итого:		99	33	66
6.	Консультации	Урок, мастер-класс	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		72	33	39

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» в 1 классе по 5 (6)-летней программе или в 3 классе по 8 (9)-летней программе является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

Учащиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную информацию, но и проработать, оценить, выразить свое отношение к ней.

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

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «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 детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Тема 1. Вводное занятие

1. Беседа-знакомство.

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

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.

3. 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».

4. Театр - искусство коллективное.

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

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

2. 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 использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Тема 2.1. Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная 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.

1. Работа с дыханием.

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

2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.

4. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.

5. Перекат напряжения из одной части тела в другую.

6. Снятие телесных зажимов.

Тема 2.2. Развитие актёрского внимания

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 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.*

Тема 2.3. Воображение и фантазия.

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 печёная 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.

3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства

Тема 3.1. Сценическое действие.

Действие – единый психофизический процесс, направленный на борьбу с предлагаемыми обстоятельствами, выраженный каким-то образом во времени и пространстве.

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.

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).

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 (умываться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

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?

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 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.

«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.

«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.

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.

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.

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).

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.).

Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с 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 актёрских 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 учащимся осваиваются 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 учащихся.

Итогом творческой работы группы в 1 классе 5 (6)-летнего обучения или в 3 классе 8 (9)-летнего обучения являются:

1 полугодие – выполнение актерского тренинга (контрольный урок в конце 1 полугодия).

2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера (зачёт в конце 2 полугодия).

2 класс (5 (6) лет обучения)

4 класс (8 (9) лет обучения)

Таблица 8

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения.					
1.1.	Атмосфера	урок	4	-	4
1.2.	Ощущение пространства	урок	4	-	4
1.3.	Импровизация	урок	4	-	4
1.4.	Мизансцена	урок	4	-	4
1.5.	Внутренний монолог. Второй план	урок	8	4	4
1.6.	Овладение словесным действием	урок	10	4	6
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	урок	8	2	6
2.2.	Оценка факта. Этюды на событие	урок	12	4	8
2.3.	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	урок	6	2	4

2.4.	Этюды - наблюдения	урок	14	6	8
2.5.	Одиночные этюды на органическое молчание	урок	8	2	6
2.6.	Этюды на рождение слова		12	4	8
3.	Посещение театров, концертов, музеев.	Мастер-класс	5	5	-
4.	Итого:		99	33	66
5.	Консультации:	Урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		107	33	74

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.

1. 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 создание атмосферы: «я в библиотеке», «я на празднике».

Упражнения на столкновение атмосфер: «школьники ждут результаты контрольной» - атмосфера общая, все нервничают, волнуются, пытаются поддержать друг друга. Выходит педагог и зачитывает оценки. Атмосфера разделяется на две группы: с хорошими оценками и плохими.

Тема 1.2. Ощущение пространства.

Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, 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 меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня». Например: упражнение «Сад китайских камней» - распределение людей на сценической площадке таким образом, чтобы не было повторов ни в одной плоскости, ни в одном положении тела. Сначала упражнение проводится под руководством педагога, затем каждый обучающийся пробует создать свой «Сад камней».

Тема 1.3. 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. 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 упражнение: **«Стоп-кадры»** – построить мизансцену на различные 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.

Расположение предметов на сцене на заданную тему, например: ссора, парк (обучающиеся из предложенных им предметов должны выстроить мизансцену так, чтобы была понятна произошедшая ситуация).

Тема 1.5. Внутренний монолог

Внутренний монолог - это обращенная к себе мысленная речь, которую мы постоянно произносим, когда находимся одни. Внутренний монолог рождается от оценки актером происходящего, от сопоставления своей точки зрения с

высказываемыми мыслями партнера. Он должен быть непременно активным, действенным, эмоционально насыщенным. Чтобы лучше закрепить в памяти мысли, возникающие при общении с партнером, важно произносить их вслух на начальном этапе, и только после того, как обучающиеся вполне освоятся с ними, делать эти монологи «внутренними». Примерное упражнение: «Душа предмета».

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. Например, упражнение: «Да - Нет».

2. 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?»

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.

Чтобы начать действовать, надо знать, чего я «хочу». Это «хочу» на сцене, как и в жизни, должно быть непрерывно. Одно «хочу» сменяется другим «хочу». Для реализации вашего хотения должен быть «объект» (предмет или человек) и стремление к действию с ним — только при этих условиях можно выполнить ваше «хочу». Содержание этого стремления и является задачей, то есть, если я что-нибудь хочу, то должен для этого что-то предпринять. И вот то, что я для этого намечаю, и будет задачей. Для выражения своего хотения надо намечать задачи самые простые,

посильные и выполнимые. Наша воля заставляет хотение, через задачу, переходить в действие, таким образом поставленная задача реализуется действием. (Пример. Задача: найти булавку в занавеске. Действие: ищу.)

Итак, хотение — задача — действие.

Упражнения (на хотение — задачу — действие)

В каждом заданном упражнении ученик должен сначала решить, «чего он хочет», потом наметить задачи для реализации своего хотения и действовать.

- Заблудились в лесу. Хотим выбраться (хотение).
- Варенье заперто в шкафу. Хочу попробовать.
- Играя с собакой, затоптали на клумбе любимые цветы сестры. Хочу исправить сделанное.
- Ремонт в квартире. Вы забыли об этом и прислонились к только что покрашенной двери. Хочу ликвидировать пятно.

Этюды на достижение цели

- Приказывать – просить.
- Объяснить – отделаться.
- Упрекать – ободрять.
- Намекать – удивлять.
- Узнавать – отвечать.

Тема 2.2. Оценка факта. Этюды на событие

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

Событие – это сценический факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние, оно кардинально меняет логику поведения персонажей.

Оценка события состоит из трех частей:

- **концентрация объекта**

- *перенос внимания с одного объекта на другой*
- *принятие решения*

Этюды на оценку события

- Нашел клад.
- Первая двойка.
- Разбил мамину вазу.
- Пошел дождь.

Тема 2.3. Этюды на столкновение контрастных атмосфер

- Готовлюсь ко сну/ пожар.
- День рождения/ попал в больницу.
- Двойка в школе.

Тема 2.4. Этюды – наблюдения

- Зоопарк.
- Птичий двор.
- Аквариум.
- Кошка и мышка.
- Кошка и собака.
- Ферма.
- Два молодых петуха.
- Насекомые.

Тема 2.5. Одиночные этюды на органическое молчание

Этюды на общение в условиях вынужденного, оправданного молчания. Молча вдвоем. Создание предлагаемых обстоятельств. В этих этюдах отрабатывается возникновение мыслей по существу происходящего, дающих толчок к действию.

- Разговор через стекло.
- На экзамене.
- В читальном зале.
- Птицелов.
- Глухой покупатель.

- Заколдованный.
- В засаде.
- В очереди к зубному врачу.
- Ссора.

Тема 2.6. Этюды на рождение слова

Примерные задания и темы этюдов

- Не хочу.
- Надоело.
- Ура!

Итогом творческой работы группы во 2 классе 5 (6)-летнего обучения или в 4 классе 8 (9)-летнего обучения являются:

1 полугодие – этюды на достижение цели, этюды на органическое молчание, «этюды-наблюдения» за животными (контрольный урок в конце 1 полугодия).

2 полугодие - «этюды – наблюдения» за людьми, этюды на событие, этюды на рождение слова (зачёт в конце 2 полугодия - публичный показ этюдов).

3 класс (5 (6) лет обучения)

5 класс (8 (9) лет обучения)

Таблица 9

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельные занятия	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Сценическое общение	урок	4	-	4

1.2.	Взаимодействие с партнером	урок	6	-	6
1.3.	Этюды на музыкальные ассоциации	урок	4	-	4
1.4.	Импровизация с партнером на заданную тему	урок	6	-	6
1.5.	Психологический жест	урок	4	-	4
1.6.	Конфликт. Приспособления	урок	6	-	6
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Парные этюды на органическое молчание	урок	8	4	4
2.2.	Парные этюды на рождение фразы	урок	12	4	8
2.3.	Парные этюды на наблюдения	урок	10	4	6
2.4.	Этюды на картину	урок	12	6	6
2.5.	Этюды на музыкальное произведение	урок	10	4	6
2.6.	Этюды на мораль басни	урок	12	6	6
3.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	5	5	-
4.	Итого:		99	33	66
5.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		107	33	74

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 происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «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.

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.

1. Актерские тренинги и упражнения

Тема 1.1. Сценическое общение

Сценическое общение - сценическое действие актера, когда он вступает в связь с партнерами, предметами, внешним миром и внутренними образами. Общение складывается из отдачи и восприятия. Все то, на что устремляется внимание актера, с чем он вступает во взаимосвязь, называется **объектом общения**.

Существует четыре вида сценического общения:

- **Самообщение или одиночное общение.** В жизни этот вид общения встречается редко, например, в случаях, когда человек возмущен или взволнован настолько, что не в силах молчать, даже будучи уверенным, что его никто не слышит. На сцене этот вид общения встречается значительно чаще. Всем известен такой вид сценического самообщения, как монолог.

- **Прямое общение с объектом** — с партнером на сцене. Этот вид сценического общения имеет много общего с подобным общением в жизни и в театре встречается наиболее часто.
- **Коллективное общение.** Имеется в виду общение героя пьесы с толпой в народных сценах. В этих случаях иногда приходится общаться с отдельными объектами из толпы, в другие же моменты приходится охватывать всю народную массу. В жизни подобное общение тоже встречается, — например, публичные диспуты.
- **Общение с отсутствующим или мнимым объектом.** Мы и в жизни нередко мысленно разговариваем с отсутствующим человеком; на сцене же главное в этом виде общения — внутреннее отношение к такому объекту.

Основные условия органического процесса общения

- Ориентирование в окружающих условиях, выбор объекта.
- Привлечение внимания выбранного объекта к себе.
- Оценка состояния, настроения объекта, стремление подготовить его для восприятия ваших мыслей, чувств и видений.
- Передача своих мыслей, чувств, видений.
- Момент отклика объекта.

Сценическое общение может состояться при условии: что имеется материал для общения (под этим следует понимать весь накопленный актером человеческий и художественный опыт, который вновь «вызывается» к жизни при помощи эмоциональной памяти); присутствует объект общения (одушевленный или неодушевленный); определен вид общения (речь, взгляды, мимика, жесты), то есть средства, приемы общения; осуществлен выбор приспособлений для общения (внутренних и внешних ухищрений, с помощью которых люди применяются друг к другу).

Тема 1.2. Взаимодействие с партнером

Взаимодействие с живым объектом существенно отличается от взаимодействия с объектами воображаемыми и объектами реальными

неодушевленными, с которыми мы уже встречались в предыдущих разделах программы. Тут мы сталкиваемся с активной волей партнера, с его противодействием, с различными, подчас неожиданными изменениями в его поведении, что в свою очередь заставляет и нас действовать по-другому. Происходит тончайший процесс взаимодействия, сценической борьбы, посредством которой разрешается тот или иной драматургический конфликт. Борьба может вызываться различными поводами, принимать самые различные формы, однако во всех случаях она предполагает органическое взаимодействие, а взаимодействие — борьбу. Когда партнер не стремится устанавливать органический процесс взаимодействия, а удовлетворяется внешним, формальным его изображением - обрывается нить живого общения, нарушается ансамбль.

Упражнения

- Яблоки.
- Лови кастрюлю!
- Качели.
- Сиамские близнецы (2,3,4).
- Зеркало.
- Пилили дрова.
- Марионетка.
- Тень.
- Путаница.

Тема 1.3. Этюды на музыкальные ассоциации

Внимательное прослушивание музыкального произведения и осмысление чувств, которые оно вызывает. Понимание того, что содержание музыкального произведения требует определенных средств выражения (темп, ритм, характер). Способность создавать не только в воображении, но и на сценической площадке различные образы, опираясь на выразительные средства музыки. Умение двигаться в соответствии с заданным музыкой темпо-ритмом, передавать соответствующими движениями настроение музыки, реагировать движением на динамическое ее

изменение. Упражнение «Дирижер». Этюды на музыкальные ассоциации в разных жанрах.

Тема 1.4. Импровизация с партнером на заданную тему

Актерская импровизация возникает как неожиданное воздействие на партнера при решении тех или иных задач, обусловленных предлагаемыми обстоятельствами. Процесс импровизации включает лицо, ведущее действие, и партнера, воспринимающего неожиданное для него воздействие. Возникает импровизированный диалог, который может выразиться при помощи сымпровизированного текста, а может состоять из сценического действия без текста.

Для процесса импровизации необходима прочно зафиксированная тема. На учебных занятиях импровизация присутствует в виде этюдов и упражнений по мастерству актера. Поводом для импровизационного этюда является заданная тема, схема действия, взаимоотношения партнеров, отобранный текст и т. д. Любое задание может быть выполнено как импровизация, т. е. без предварительной подготовки, сию минуту, неожиданно для партнера и для аудитории.

Процесс импровизации включает лицо, ведущее действие, и партнера, воспринимающего неожиданное для него воздействие. Возникает импровизированный диалог, который может выразиться при помощи сымпровизированного текста, а может состоять из сценического действия без текста.

Импровизация в классе возможна на предложенное педагогом задание. Упражнение будет выполнено удачно, если задание точно, действенно, логично и целесообразно. Задание должно содержать жизненную логику факта. В каждом задании должна быть поставлена точная цель, к которой стремится исполнитель роли и которая способна разбудить его эмоциональное воображение. Надо знать индивидуальность ученика и стараться предлагать то, что может взволновать его по жизненной ассоциации. Задание должно быть целесообразным, то есть возбуждать в исполнителе уверенность в том, что он действует в условиях жизненной правды.

Тема 1.5. Психологический жест

Психологический жест дает возможность актеру, выразить творческий импульс с помощью своего тела. Невидимый психологический жест можно сделать видимо, физически. Нужно соблюдать следующие условия:

1. Не “играть” жестов, то есть не делать вид, что тащите, например, что-то тяжелое, устаете, отдыхаете, снова тащите и т.д. Пусть жесты останутся беспредметными, не бытовыми, а художественными.
2. Необходимо делать движения всем телом, стараясь использовать по возможности все окружающее пространство.
3. Выполнять движения в умеренном темпе.
4. Упражнение должно производиться активно.

Важно с самого начала установить, что глаголы, обозначающие действия человеческого поведения, в которых присутствуют, во-первых, волевое начало и, во-вторых, определенная цель, являются глаголами, обозначающими действия (например, просить, упрекать, утешать, прогонять, приглашать, отказывать, объяснять и т.п.). При помощи этих глаголов актер не только имеет право, но и обязан выражать те задания, которые он ставит перед собою, выходя на сцену. Глаголы же, в которых указанные признаки (то есть воля и цель) отсутствуют, являются глаголами, обозначающими чувства (например, жалеть, гневаться, любить, презирать, отчаиваться и т.п.), и не могут служить для обозначения творческих намерений актера.

Тема 1.6. Конфликт. Приспособления.

Конфликт есть действие, наталкивающееся на сопротивление. В конфликте противостоят друг другу персонажи, взгляды, или различные позиции в определенных ситуациях. Конфликты порождают действие к реакции и вызывают необходимость «примирения». Он возникает тогда, когда некий субъект, добиваясь некой цели противостоит другому субъекту. Основные причины конфликта – социальные, политические, философские и др.

Приспособление - один из важных приемов всякого общения. Чем сложнее задача и передаваемое чувство, тем красочнее и тоньше должны быть и

самые приспособления, тем многообразнее их функции и виды. Каждое новое условие жизни, обстановка, место действия, время и каждый человек вызывают соответствующие изменения, так как все виды общения - взаимное, групповое, с воображаемым или отсутствующим объектом и прочее - также требуют соответствующих особенностей в приспособлениях.

2. Основы исполнительского мастерства

Тема 2.1. Парные этюды на органическое молчание

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

- На экзамене.
- Родители спят.
- В читальном зале.
- Шахматисты.
- В театре/кино.
- На кладбище.
- Ссора.
- Один входит «неся» настроение, другой пристраивается к нему.

Тема 2.2. Парные этюды на рождение фразы

- Прости меня.
- Привет.
- Как дела?
- Помоги мне.

Тема 2.3. Парные этюды на наблюдения

Наблюдение за событийными ситуациями. Наблюдение, как источник творческого вдохновения. Цель работы с наблюдениями – изучение и анализ реальных предлагаемых обстоятельств, и действий разных людей в тех или иных событийных ситуациях.

- Библиотека.
- Вокзал.
- Больница.

Наблюдение «Походка». Наблюдения за людьми. Наблюдение «походки» (возрастные наблюдения, профессиональные). Наблюдения по памяти. Наблюдения по записи.

Наблюдение за голосами. Возрастные наблюдения. За детьми, за взрослыми. Профессиональные. Наблюдения по памяти. Наблюдения по записи.

Тема 2.4. Этюды по картине

Первое - выбор портрета. Второе - описание его. В описании надо проникнуть во внутренний мир модели, угадать психологию изображенной художником личности, сочинить внутренний монолог. Когда этот этап пройден, обучающийся «показывает» портрет (это - третий этап задания). Надо принять соответствующую мизансцену тела. И, наконец, надо вслух продумать монолог (это - четвертая часть). Такое задание требует времени, требует понимания мысли художника, интереса к «жизни тела». Пластически выраженный образ предлагается для того, чтобы они, во-первых, запомнили его во всех подробностях, а во-вторых, отнеслись к нему, как к отображенному в искусстве жизненному явлению. Сквозь живописный портрет надо увидеть живого человека, сквозь пейзаж - кусок природы, сквозь зафиксированную мизансцену - угадать заключенное в ней событие. Изучить портрет с максимальной тщательностью. Поза, взгляд, поворот головы, посадка корпуса, руки; одежда, цвет ее, материал, покрой; общая атмосфера портрета.

Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи», Ю. Леман «Провинился», К.Коровин «У балкона», «У открытого окна».

Тема 2.5. Этюды на музыкальное произведение

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

С. Рахманинов «Этюды-картины», М. Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская музыка», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества».

Тема 2.6. Этюды на мораль басни

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».

Итогом творческой работы группы в 3 классе 5 (6)-летнего обучения или в 5 классе 8 (9)-летнего обучения являются:

1 полугодие – парные этюды на зону молчания, этюды на музыкальное произведение, этюды на картины (контрольный урок в конце 1 полугодия).

2 полугодие – парные или групповые этюды – наблюдения, этюды на рождение фразы, этюды на мораль басни (зачёт в конце 2 полугодия).

4 класс (5 (6) лет обучения)

6 класс (8 (9) лет обучения)

Таблица 10

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Сценический образ	урок	4	-	4
1.2.	Характер и характерность	урок	6	-	6

1.3.	Пластическая выразительность	урок	4	-	4
1.4.	Создание сказочно-фантастического образа	урок	4	-	4
2. Основы исполнительского мастерства					
2.1.	Законы построения драматургического произведения	лекция	1	-	1
2.2.	Этюды на сюжет сказки	урок	10	4	6
2.3.	Этюды – инсценировки басен	урок	10	4	6
2.4.	Этюды на сюжет небольшого рассказа	урок	14	4	10
2.5.	Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.	урок	12	4	8
2.6.	Работа над отрывками из драматургических произведений.	урок	12	6	8
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле.	урок	15	6	9
3.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	5	5	-
4.	Итого:		99	33	66
5.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
6.	Всего с консультациями:		107	33	74

Основная тема этого года – 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 учащихся по всем дисциплинам программы «Искусство театра». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

1. Актерские тренинги и упражнения

Тема 1.1. Сценический образ

Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Актер живет в образе, выстраивая свою жизнь в соответствии с логикой образа. Он, следовательно, подчиняет свое органическое существование, вне которого он (как живой человек) не может пребывать, – логике образа, логике взаимоотношений образа с окружающей средой.

Тема 1.2. Характер и характерность

Природно-физиологическая характерность

- старик
- ребенок
- толстый, худой
- высокий, низкий
- хромой
- слепой
- горбун
- заика

Профессиональная характерность

- боксер
- продавец
- балерина
- врач
- военный
- бизнесмен
- артист
- учитель
- милиционер

Тема 1.3. Пластическая выразительность

Способность целесообразно распределять мускульную энергию по мышцам — это основное условие пластичности человеческого тела. Требование точной меры мускульной энергии для каждого движения и для каждого положения тела в пространстве — это основной закон пластики. Этот закон можно назвать внутренним законом, ибо он совершенно не касается внешнего рисунка движений и поз. Каков бы ни был характер и внешний рисунок движения или позы, они, чтобы быть по-настоящему красивыми, должны быть прежде всего подчинены этому внутреннему закону пластики. Всякое целесообразное движение, если оно подчинено внутреннему закону пластики, красиво, потому что оно свободно.

Тема 1.4. Создание сказочно - фантастического образа

Этюды на природно-физиологическую характерность

- Лилипуты.
- Гномы.
- Великаны.

Этюды на внешнюю характерность сказочных персонажей

- Баба-Яга.
- Черт.

- Кикимора.
- Несмеяна.
- Змей-Горыныч.
- Иван-дурак.

Упражнение «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.

2. Основы исполнительского мастерства

Тема 2.1. 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
- Кульминация
- Развязка.

Тема 2.2. Этюды на сюжет 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».

Тема 2.3. Этюды – инсценировки басен

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

Репертуар: И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

Тема 2.4. Этюды на сюжет небольшого рассказа

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».

Тема 2.5. Инсценировка фрагментов из классических литературных произведений

Инсценировка - переработка для постановки в театре или кино недраматического произведения. Инсценировка отличается от постановки по мотивам произведения тем, что не вносит в текст дополнительного смысла и не изменяет его содержания. Задача инсценировки – как можно точнее следовать за авторским замыслом, сохраняя идейный смысл, сюжет и, по возможности, стиль произведения. При этом в инсценировке неизбежны изменения, связанные с иной формой материала.

Репертуар: А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка», А. П. Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчишки», 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 Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А. Экзюпери «Маленький принц», Г. Щербакова «Вам и не снилось», В. Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».

Тема 2.6. 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. Преподаватель 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.

Репертуар: Е. Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А. Островский «Снегурочка», Г. Полонский «Доживем до понедельника».

Тема 2.7. Работа над ролью в учебном спектакле

Ученики должны уметь соблюдать все стадии органического процесса взаимодействия, не повторять вчерашнего исполнения, а действовать по сегодняшнему, подлинно мыслить на сцене, а не притворяться мыслящим, точно выполнять партитуру действия, не допуская никакой приблизительности.

Особое внимание следует уделить тому, как усвоена учениками техника словесного взаимодействия: умеют ли партнеры слушать и воспринимать друг друга в диалоге, воздействовать словом на партнера, органически сочетать словесные действия с физическими, создавать яркую киноленту видений, передавать подтекст роли? Овладели ли они культурой речи на сцене, правильным звучанием и внятным произношением? Важно также оценить, как отразились занятия по культуре тела, владеют ли ученики темпом и ритмом действия, приемами построения группировок и мизансцен, элементами характерности (особенности возраста, профессии, социального положения и т. п.). Независимо от того, каким опытом располагает актер и над какой ролью работает, он во всех случаях должен прежде всего ознакомиться с пьесой, разобраться в том, что в ней происходит, понять замысел автора, определить собственное отношение к героям пьесы и событиям, овладеть мыслями, чувствами и поступками изображаемого лица, передать их своим телом,

голосом, найти внешнюю форму воплощения образа и т. п. Опираясь на эмоциональную память, нужно стараться вызвать в своей душе ранее испытанные ими переживания, аналогичные переживаниям действующего лица, прежде чем начать действовать физически. Выбор спектакля и его жанра на усмотрение педагога.

Итогом творческой работы группы в 4 классе 5 (6)-летнего обучения или в 6 классе 8 (9)-летнего обучения являются:

1 полугодие – этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет небольшого рассказа, инсценировка фрагмента из классических произведений (контрольный урок в конце 1 полугодия).

2 полугодие - показ учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений (экзамен в конце 2 полугодия).

5 класс (5 (6) лет обучения)

Таблица 11

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Словесное действие. Подтекст. Второй план	урок	8	-	8
1.2.	Жанры. Стель. Стилизация	урок	10	2	8
2. Разбор драматургического материала					
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	8	-	8

2.2.	Метод действенного анализа	урок	6	-	6
3. Основы исполнительского мастерства.					
3.1.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии	урок	18	4	14
3.2.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы	урок	18	4	14
3.3.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	урок	18	4	14
3.4.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	29	8	21
3.5.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	урок	12	6	6
4.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-классы	5	5	-
5.	Итого:		132	33	99
6.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		140	33	107

7 класс (8 (9) лет обучения)

Таблица 12

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Словесное действие. Актерская интонация	урок	10	-	10

1.2.	Жанры. Стиль	урок	10	2	8
2. Разбор драматургического материала					
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	8	-	8
3. Основы исполнительского мастерства					
3.1.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии.	урок	26	6	20
3.2.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы.	урок	26	6	20
3.3.	Работа над ролью в учебном спектакле.	урок	35	8	27
3.4.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.	урок	12	6	6
4.	Посещение театров, концертов, музеев	мастер-класс	5	5	-
5.	Итого:		132	33	99
6.	Консультации:	урок, мастер-класс	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		140	99	107

В 5 классе по 5 (6)-летней программе; в 7, 8 классах по 8 (9)-летней программе предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого для постановки (водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок и т.д.). Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера. Изучение содержания постановочного материала в его мировоззренческих, исторических, национальных и иных аспектах. Действенный анализ сцен и проработка роли с каждым учащимся. Поиск современной, качественной драматургии,

ориентированной на детский и юношеский возраст. Творческое взаимодействие педагога и учащихся в процессе создания спектакля.

1. Актерские тренинги и упражнения

Тема 1.1. Словесное действие. Актерская интонация

Сценическое слово должно быть волевым, действенным. Актер должен рассматривать его как средство борьбы за достижение целей, которыми живет данное действующее лицо. Действенное слово всегда содержательно и многогранно. Различными своими гранями оно воздействует на различные стороны человеческой психики: на интеллект, на воображение, на чувство. Он должен понять, какая мысль в данном куске текста, подчиненном тому или иному действию (например, доказать, объяснить, успокоить, утешить, опровергнуть и т. п.), является основной, главной, ведущей мыслью куска; при помощи каких суждений эта основная мысль доказывается; какие из доводов являются главными, а какие — второстепенными; какие мысли оказываются отвлечениями от основной темы и поэтому должны быть взяты в скобки; какие фразы текста выражают главную мысль, а какие служат для выражения второстепенных суждений, какое слово в каждой фразе является наиболее существенным для выражения мысли этой фразы и т. д. и т. п. В качестве названий опорных или простых словесных действий такими глаголами могут быть следующие:

- ЗВАТЬ
- ОБОДРЯТЬ
- УКОРЯТЬ
- ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
- УДИВЛЯТЬ
- УЗНАВАТЬ
- УТВЕРЖДАТЬ
- ОБЪЯСНЯТЬ
- ОТДЕЛЫВАТЬСЯ

- ПРОСИТЬ
- ПРИКАЗЫВАТЬ

Актерская интонация. Правильная интонация не возможна без логических пауз, которые просто необходимы для осмысления публикой сказанного оратором или актером. К основным элементам интонации обычно относятся:

- Ударения.
- Паузы.
- Тембр.
- Мелодика.
- Темп.

По интонации предложения бывают вопросительными, восклицательными и повествовательными. Однако это деление проводится не по интонационному признаку, а по цели высказывания оратора

Тема 1.2. Жанры. Силь

Предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого для постановки (водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок и т.д.). Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера.

ДРАМА — один из ведущих жанров драматургии, в котором изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой.

КОМЕДИЯ — вид драмы, в котором действие и характеры трактованы в формах комического. Комедия, трезво исследуя человеческую природу, высмеивает пороки и заблуждения людей. По принципу организации действия различают комедию характеров, положений, идей. По типу сюжетов комедии могут быть бытовыми и лирическими, по характеру комического — юмористическими, сатирическими.

МЕЛОДРАМА — пьеса с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, морально-поучительной тенденцией.

МИМ — комедийный жанр, короткие импровизационные сценки сатирического и развлекательного характера.

МОНОДРАМА — драматическое произведение, исполняемое одним актером.

ПАРОДИЯ — 1) жанр в театре, на эстраде, сознательная имитация в сатирических, иронических и юмористических целях индивидуальной манеры, стиля, стереотипов речи и поведения; 2) искаженное подобие чего-либо.

ТРАГЕДИЯ — вид драмы, проникнутый пафосом трагического. Отображает непосредственную жизнь персонажей трагических событий, действие преобладает над рассказом. В современном театре трагедия в чистом виде встречается редко. 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 ее лежит ощущение относительности существующих критериев жизни; одно и то же явление драматург видит и в комическом, и в трагическом освещении.

ФЕЕРИЯ — жанр театральных спектаклей, в которых для фантастических сцен применяются постановочные эффекты.

Стиль пьесы лежит в первооснове стиля спектакля. Стиль спектакля неразрывно связан с его композицией и выражается в его внутренней цельности, взаимном соответствии всех составляющих его формы. Это требование единства, внутренней цельности произведения касается, во-первых, соответствия, избираемых автором художественных средств содержанию произведения. Во-вторых, это требование относится к отбору среди этих, соответствующих содержанию, средств только таких, которые гармонично сочетаются друг с другом, являются однородными. Таким образом, полное определение понятия стиля может быть сформулировано следующим образом: «Стиль произведения есть последовательное

соответствие художественных средств, свойственных творческой индивидуальности его автора, предмету изображения и друг другу».

2. Разбор драматургического материала

Тема 2.1. Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие

Сверхзадача - режиссерская идея. В отличие от идеи литературной, сверхзадача обязательно формулируется в действенной, глагольной, призывной форме и соотносится со сквозным действием (т.е. имеет положительную направленность). Отвечает на вопрос, зачем и почему именно я выбираю это произведение.

Сверхзадача — общая творческая, смысловая, нравственная и идеологическая цель, объединяющая весь постановочный коллектив и способствующая созданию художественного ансамбля и единого звучания спектакля.

Сверхзадача — главная идейная задача, ради которой создается пьеса, актерский образ и весь спектакль. Идея в сценическом творчестве раскрывается в действиях и поступках, которые в своей совокупности составляют сквозное действие спектакля, это объединяющий элемент постановочных и моральных стремлений.

Сквозное действие - действенная линия борьбы за доказательство сверхзадачи. Сквозное действие создается из длинного ряда больших задач, в каждой из которых огромное количество маленьких задач. Таким образом, логика всех действий объединяется в единое сквозное действие. Каждое сквозное действие в органическом художественном произведении имеет свое контрдействие, которое усиливает сквозное действие.

Контрсквозное действие - действенная линия борьбы против сверхзадачи. Обе линии обязательно должны быть непрерывны до конца пьесы, вестись основными персонажами и разрешаться только в развязке. Иногда персонажи, ведущие сквозное или контрсквозное действие могут отсутствовать - но в этом

случае их ведет сам автор (пластический и звуковой ряд, предлагаемые обстоятельства, высшая сила, авторский жанр и т.п.)

3. Основы исполнительского мастерства

Тема 3.1. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии

Комедия - в финале всегда счастливый конец, т.е. конфликт разрешается неожиданной, приводящей к победе удачей положительных персонажей. Различают: комедия характеров и комедия положений.

Комедия положений (построенную на комедийных ситуациях, в которые попадают персонажи);

Комедия характеров (построение на комических типажах или свойствах характеров персонажей).

Особое внимание нужно уделять пониманию и освоению:

- биографии образа
- предлагаемых обстоятельств
- логики и поступков
- сверхзадачи и сквозного действия роли
- взаимодействию с партнерами

Тема 3.2. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы

Драма - заканчивается смертью или отъездом главного героя как разрешение основного конфликта или от обстоятельств, сопутствующих основному конфликту (лейтмотивам). Ключевое слово драмы – выбор. Персонажи драмы никогда не добиваются желаемого, а всегда большего, меньшего и даже прямо противоположного. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы – требует распределения силы и учет возможностей учащих для воплощения того или иного материала.

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя жанровые

и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед учащимися 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.

Тема 3.3. Работа над ролью в учебном спектакле

Работа над ролью в учебном спектакле – это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя. Работа над ролью в учебном спектакле – это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

Тема 3.4. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью

Поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного материала, касающегося автора и его произведения. Актер вступает в новую фазу изучения пьесы и роли, которая называется процессом создания и оживления внешних и внутренних обстоятельств пьесы. Если целью общего анализа являлось прежде всего установление фактов и событий, составляющих объективную основу пьесы, то на новом этапе работы внимание актера направляется на познание

внутренних причин их возникновения и развития. Задача здесь заключается в том, чтобы жизнь пьесы, созданную автором, сделать близкой и понятной актеру, то есть оживить сухой протокол фактов и событий пьесы своим личным отношением к ним. При помощи творческого воображения актер оправдывает и дополняет вымысел автора собственным вымыслом, и отталкиваясь от разбросанных в тексте намеков, артист воссоздает прошлое и будущее роли, что помогает ему глубже понять и почувствовать ее настоящее.

Итогом творческой работы группы на седьмом году 8 (9)-летнего обучения является публичный показ отрывков из пьес и учебного спектакля.

1 полугодие – отрывки из драматургических произведений (контрольный урок в конце 1 полугодия).

2 полугодие – учебный спектакль (экзамен в конце 2 полугодия).

Итогом творческой работы группы в 5 классе 5 (6)-летнего обучения и в 8 классе 8 (9)-летнего обучения является публичный показ отрывков из пьес и учебного спектакля:

1 полугодие – отрывки из драматургических произведений (контрольный урок в конце 1 полугодия).

2 полугодие – учебный спектакль ((выпускной) экзамен в конце 2 полугодия).

8 класс (8 (9) лет обучения))

Таблица 13

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Подтекст. Второй план	Урок	11	1	10

1.2.	Стилизация	Урок	8	-	8
2. Разбор драматургического материала.					
2.1.	Метод действенного анализа	Урок	11	1	10
3. Основы исполнительского мастерства					
3.1.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	Урок	40	10	30
3.2.	Работа над ролью в учебном спектакле	Урок	45	10	35
3.3.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	Урок	12	6	6
4.	Посещение театров, концертов, музеев	Мастер-класс	5	5	-
5.	Итого:		132	33	99
6.	Консультации:	Урок, мастер-класс	8	-	8
7.	Всего с консультациями:		140	33	107

1. Актерские тренинги и упражнения

Тема 1.1. Подтекст. Второй план

Подтекст - смысл, содержащийся в тексте неявно, не совпадающий с его прямым смыслом. Подтекст зависит от *контекста* высказывания, от ситуации, в которой эти слова произносятся. В художественной литературе подтекст часто возникает в *диалоге*. Также подтекст может быть связан с исторической ситуацией, с временем создания художественного произведения. Произведение часто содержит философский подтекст, соображения автора о мире, к которым он ведёт читателя не напрямую, а через сюжет произведения. В театре **подтекст** раскрывается актером с помощью интонации, паузы, мимики, жеста.

Второй план — это внутренний, духовный «багаж» человека-героя, с которым тот приходит в пьесу. Он складывается из всей совокупности жизненных впечатлений персонажа, из всех обстоятельств его личной судьбы и обнимает собой все оттенки его ощущений, его восприятий, мыслей и чувств.

Наличие хорошо разработанного «второго плана» уточняет, делает яркими, значительными все реакции героя на происходящие в пьесе события, проясняет мотивы его поступков, насыщает глубоким смыслом произносимые им слова. Прочно связанный с идейным авторским замыслом и «зерном», он делает полной и жизненно всеобъемлющей характеристику образа, необычайно обогащает его. Надо добиваться активной внутренней жизни актера в образе, а не безвольно-созерцательного погружения в него. «Второй план» — не состояние, а процесс глубоко действенный. От сцены к сцене, от акта к акту герой неизбежно претерпевает изменения; они касаются не только внешней стороны его жизни, в каждую минуту своего пребывания на сцене герой и внутренне в чем-то меняется: от чего-то отходит, что-то старое в себе преодолевает, что-то новое накапливает.

Тема 1.2. Стилизация

Стилизация — в литературе и искусстве, целенаправленное воспроизведение чужого стиля как определённой эстетической и идеологической позиции в новом художественном контексте. Нередко связана с переосмыслением художественного содержания. Стилизация может и уводить за пределы художественности. Она, в принципе, открывает возможность оперирования готовыми приёмами, их механическому использованию в духе эклектики.

Разностилье — такое же закономерное явление исторического развития культуры, как и целостность стиля. Отсутствие целостности — тоже “своеобразный стиль”, характерный для нашего времени. И стилизация в ней занимает главенствующее место.

2. Разбор драматургического материала

Тема 2.1. Метод действенного анализа.

Метод действенного анализа — способ перевода образов одного вида искусства — литературы, драматургии — в другой, перевод на язык сценического творчества. В этом его принципиальное отличие от литературоведческого анализа.

Метод действенного анализа предполагает совместный импровизационный анализ события и действия в нем, осуществляемый актерами под руководством режиссера. Эта часть метода называется методом физических действий, который способствует созданию цепи физических действий, которые взрывают конфликт, раскрывают его смысл, объясняют глубину взаимоотношений персонажей.

Событийная структура пьесы — главный стержень метода действенного анализа. Поскольку событие имеет как объективный, так и субъективный характер, то именно сюжет, основанный на индивидуальной точке зрения художника, приближает к сверхзадаче пьесы, сквозному действию, пониманию ее основного конфликта, исходного и ведущего предлагаемых обстоятельств.

1. Исходное событие — своеобразный эмоциональный «зачин» спектакля, его камертон, оно начинается за пределами спектакля и заканчивается на глазах зрителя; оно фокусирует, отражает в себе (как капля воды — океан) исходное предлагаемое обстоятельство, зарождаюсь в его недрах.
2. Основное событие — здесь начинается борьба по сквозному действию, вступает в силу ведущее предлагаемое обстоятельство пьесы.
3. Центральное событие — это в спектакле высший пик борьбы по сквозному действию.
4. В финальном событии — кончается борьба по сквозному действию, исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство.
5. Главное событие — самое последнее событие спектакля, заключающее «зерно» сверхзадачи; в нем как бы «просветляется» идея произведения; здесь решается судьба исходного предлагаемого обстоятельства — мы узнаем, что стало с ним, изменилось ли оно или осталось прежним.

Безусловно, затрагивая эту тему, от учащихся не требуется серьезного режиссерского разбора. Главное, привить детям серьезное, профессиональное отношение к работе с текстом. 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 учащимся ощутить композицию материала, научить подчинять второстепенное главному, определять 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.

3. Основы исполнительского мастерства

Тема 3.1. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии (комедия, трагедия). Поэзия — искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмизировано-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.

Тема 3.2. Работа над ролью в учебном спектакле

Работа над ролью в учебном спектакле – это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в

поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

Тема 3.3. Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью

Очень большая проблема - найти и подобрать качественный драматургический материал, доступный для детей, и по форме, и по содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения. В наше время появляется много молодых драматургов, пишущих для детей, среди них есть и одаренные авторы. Производить жесткий отбор этого материала, смотреть, где хорошая литература, где плохая – задача педагога.

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед учащимися 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.

Примерный репертуарный список авторов для постановки отрывков:

Ж. Б. Мольер, Карло Гоцци, Генрик Ибсен, Оскар Уайльд, А. П. Чехов, А. Н. Островский, М. Метерлинк, Джеймс Барри «Питер Пен», Е. Шварц, Ю. Ким, Д. Родари Р. Орешник, Л. Петрушевская, Е. Исаева, К. Драгунская, С. Михалков, Тамара Габбе, Г. Х. Андерсен

6 класс (9 класс) - дополнительный

Таблица 14

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения	Урок	2	-	2
1.2.	Исполнение задания в разных жанрах и стилях	Урок	4	-	4
2. Основы исполнительского мастерства					
2.1.	Работа над ролью в учебном спектакле	Урок	43	6	37
2.2.	Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы	Урок	8	6	2
	Подбор индивидуальной программы	Урок	4	-	4
2.3.	Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой	Урок	16	6	10
2.4.	Подготовка программы к вступительным экзаменам профессиональное учебное заведение	Урок	52	12	40
3.	Посещение театров, концертов, музеев	Мастер-класс	3	3	-

4.	Итого:		132	33	99
5.	Консультации:	Урок, мастер-класс	12 (10)	-	12 (10)
6.	Всего с консультациями:		144 (142)	99	111 (109)

В шестом или девятом (дополнительном) классе обучаются учащиеся, не закончившие освоение образовательной программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующие поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Цель этого года - закрепить полученные навыки, максимально развить творческую индивидуальность, подготовить детей для поступления образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Учащийся должен уметь самостоятельно применять и использовать навыки основ актерского мастерства в различных видах творческой деятельности – в танце, в пении, в речевом жанре, а не только в работе над ролью. Сценическая практика – основной вид деятельности этого года. Участие в спектаклях, конкурсах, концертах, городских мероприятиях.

1. Актерские тренинги и упражнения

Тема 1.1. Самостоятельное проведение тренингов по всему курсу обучения

Осуществляется самостоятельное проведение учащимися тренингов по всему курсу обучения, выполняются задания, этюды, физические действия в разных жанрах и стилях. Задача тренингов и упражнений расширить творческий диапазон учащихся, пробы должны осуществляться во всех жанрах и стилях. Продолжается работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым планом. В тренинги можно включить этюдный метод работы над спектаклем или отрывками, чтобы «размять» постановочный материал. Шлифовать и отрабатывать жанровые и стилистические

особенности сценического существования. Скоординировать мыслительные, словесные, физические действия и преобразовать их в единый процесс.

Тема 1.2. Исполнение упражнений в разных жанрах и стилях

Обучающиеся на этом этапе выполняют различного рода упражнения (память физических действий, этюды на музыкальную ассоциацию, этюды на природно-физиологическую характерность, этюды на профессиональную характерность, этюды на внешнюю характерность, этюды на национальную характерность, этюды на общение в условиях оправданного молчания, этюды с импровизационным текстом и т. д.) в различных жанрах и стилях, предлагаемые преподавателем.

2. Основы исполнительского мастерства

Тема 2.1. Работа над ролью в учебном спектакле

Работа над ролью в учебном спектакле. Учащийся 9 класса должен иметь несколько разнохарактерных ролей в разных жанрах, умеет самостоятельно работать над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями. На первоначальном этапе работы над ролью актеру необходимо присвоить жизнь и характер персонажа, этого можно добиться с помощью следующих упражнений: «Внутренний монолог героя», «Я в предлагаемых обстоятельствах» роли, «Линия роли», и т. д.

Тема 2.2. Самостоятельный разбор пьесы. Действенный анализ пьесы

Учащийся сам выбирает материал для разбора или по заданию педагога. Задача – определить сквозное действие и главное событие пьесы, его значение для линий поведения каждого персонажа. Выстроить событийный ряд, логику действий героев, *так как* без событий, без последовательности событий, как бы сложно они не переплетались, не бывает драмы, в каком бы жанре она не была создана.

Событие - исходный момент всей работы режиссера и актера над пьесой и ролью. В первую очередь необходимо определить исходное, главное событие. При этом, необходимо определить - без какого события не было бы пьесы, какое событие определяет всю последовательность течения пьесы. Найдя значение определяющих

событий и их взаимосвязь с мелкими, мы невольно подключаем сюда анализ характеров и т.д.

Действенный анализ, прежде всего, необходимо знать, что этот метод комплексный. В нем заключается два этапа:

- застольный, когда режиссер, проводит большое количество времени наедине с произведением;
- работа режиссера вместе с актерами на площадке.

Кроме темы, сверхзадачи и сквозного действия, необходимо учитывать на этом этапе и предлагаемые обстоятельства, т.е. время, эпоху, место действия пьесы, то какие в это время условия жизни, мизансцены, декорации, костюмы, бутафория, освещение, шумы и звуки и т.д. Необходимо отметить, что предлагаемые обстоятельства делятся на 3 круга: Большой (век, эпоха), Средний (страна, город), Малый (все, что окружает актера в жизни и на сцене).

Атмосфера, самый сложный этап - это не только внешнее: декорации, костюмы и т.д., а то, чем наполнена изнутри.

Мизансцена - жизнь на сцене, возможная только если она связана с эмоциональным зерном пьесы, актерам она должна быть понятна (актер должен чувствовать в мизансцене себя привычно и комфортно). Кроме того, она должна быть неотъемлема от мыслей чувств, поэтического строя произведения - все то, что волнует зрителя. Мизансцена не возникает просто так сама по себе, более того, она является следствием комплексного решения ряда творческих задач.

Второй план - это жизненные впечатления персонажа, обстоятельства его личной судьбы, все оттенки его ощущений и восприятий, мыслей и чувств, подспудно определяющие его поведение в данной сцене, именно отсюда и рождается сценическая атмосфера.

Еще один необходимый фактор - внутренний монолог, который вытекает из психофизического состояния.

Основные составляющие действенного анализа:

1. Тема (про что произведение, необходимо определить для себя)

2. Сверхзадача (что хочет сказать режиссер и какой вывод должен сделать зритель и ради чего режиссер ставит тот или иной спектакль).
3. Сквозное действие (необходимо, чтобы сквозное действие шло прямо к сверхзадаче, не расплывалось и не преломлялось, чтобы ни одно звено из цепи не терялось).
4. Событийный анализ (определить исходное и главное событие - что составляет фундамент произведения, так как события вытягивают действия и предлагаемые обстоятельства).
5. Предлагаемые обстоятельства (необходимо определить Большой, Средний и Малый круг предлагаемых обстоятельств).
6. Второй план (изначально необходимо определить подтекст в произведении, т.к. он определяет атмосферу и внутренние монологи актёров)
7. Мизансцены (возникающая еще первоначально во время застольного периода, когда режиссер находится наедине с пьесой, а при работе с актером - воплощающаяся в жизнь).
8. Атмосфера (чтобы на сцене началась подлинная жизнь, необходимо наполнить сцену творческой атмосферой).
9. Внутренний монолог (актеру необходимо вникнуть в предлагаемые обстоятельства, для этого режиссер должен проработать внутренний монолог с актером).

Тема 2.3. Подбор индивидуальной программы

Подбор индивидуальной программы и её подготовка. Преподавателю необходимо подобрать разнохарактерный репертуар в жанрах: басня, проза, стихотворение (желательно по три произведения каждого жанра), учитывая индивидуальные особенности психофизики учащегося. Провести анализ предлагаемых обстоятельств выбранных произведений, цели действия и текста, созданных автором (писателем), освоение их, выход на действие от первого лица («от себя»). Создание непрерывной цепи подлинного органического действенного существования, рождающего необходимые предпосылки для возникновения верных, искренних чувств.

Тема 2.4. Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой

Изучение вспомогательного материала в работе над ролью, над индивидуальной программой – чтение дополнительной литературы – критики, мемуаров, исторических очерков и т.д., связанных с выбранными произведениями.

Тема 2.5. Подготовка программы к вступительным экзаменам в профессиональное учебное заведение

Итогом творческой работы группы в 6 классе 5 (6)-летнего обучения и в 9 классе 8 (9)-летнего обучения являются учебные спектакли, концертные выступления, показ самостоятельных работ, участие во всех мероприятиях школы.

1 полугодие – контрольный урок в конце 1 полугодия.

2 полугодие – учебный спектакль (выпускной экзамен в конце 2 полугодия).

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы актерского мастерства» 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 музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;

- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- 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 психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического 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 преподавателя;
- 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*

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

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»:

- текущая,
- промежуточная,
- итоговая.

Текущая аттестация успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:

- отношение обучающегося к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, таки во время домашней работы;
- темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятся оценки за полугодие.

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков (с приглашением комиссии), зачетов, переводных экзаменов. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое носит рекомендательный, аналитический характер, отмечается степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. Переводные экзамены проводятся в конце 6,7 классов (8-летний срок обучения) и в конце 4 класса (5-летний срок обучения) и определяет качество освоения учебного материала. Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на зачетах и переводных экзаменах.

Итоговая аттестация проводится в выпускных классах – 8-м или 9-м (8 (9)-летний срок обучения), 5-м или 6-м (5 (6)-летний срок обучения) в зависимости от срока обучения в форме выпускного экзамена. По итогам этого экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Учащиеся на выпускном экзамене должны продемонстрировать соответствующий уровень освоения программного материала.

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (в результате болезни или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа, подтверждающего наличие указанной уважительной причины.

График проведения контрольных точек

Таблица 15

Срок обучения 8 (9) лет

Учебные полугодия	Форма проведения
5,7,9,11,13,15,17	Контрольные уроки
6,8,10	Зачеты
12,14,16	Переводные экзамены

Срок обучения 5 (6) лет

Полугодия	Форма аттестации
1,3,5,7,9,11	Контрольные уроки
2,4,6	Зачеты
8,10	Переводные экзамены

4.2. Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы актерского мастерства»:

Таблица 17

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой
4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо

	с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы
«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актерского мастерства» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему 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 психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику 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 ребёнок 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 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 учащихся. 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 учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся 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 учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действительному 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 ещё 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 учащимся 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 арактер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. 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 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;
- комплексность 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 учителя, 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, создаёт 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, 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. 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.

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, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
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 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – 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
8. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
10. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

14. 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)
15. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
16. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002
18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
19. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
22. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>
23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
27. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001

28. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
29. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
30. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
31. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
32. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
33. 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
34. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
35. 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)
36. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
37. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
38. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
39. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
40. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010

41. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
42. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
43. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
44. Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
45. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
46. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

6.2. 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>