

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М. А. БАЛАКИРЕВА**

«РАССМОТРЕНО»

на заседании
Методического совета

Протокол № _____
От _____

«СОГЛАСОВАНО»

заместитель директора
по УР

_____

«УТВЕРЖДАЮ»

директор

_____

приказ № _____
От _____

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА»
срок обучения 3 года**

**составители преподаватели: Белосова Лариса Анатольевна
Матюшкова Галина Валентиновна**

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Основы актёрского мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, является частью комплексной общеразвивающей образовательной программой с минимальными объемами учебного времени, необходимыми для освоения основ театрального искусства.

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

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели:

- привлечение наибольшего количества детей к художественному образованию, воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности, формирование устойчивого интереса к творческой театральной деятельности;
- художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально - исполнительских знаний, умений и навыков;
- выявление одарённых детей в области театрального искусства, а также, при наличии достаточного уровня развития творческих способностей ребёнка, возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей программы на обучение по предпрофессиональной программе;

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и создание условий, способствующих освоению ими образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении;
- создание социокультурной общности участников процесса инклюзии посредством театральной деятельности.

Задачи:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
2. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
3. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
4. Развивать личностные и творческие способности детей.
5. Снять психологические и мышечные зажимы.
6. Научить в области актёрского мастерства:
  - владеть всеми видами сценического внимания.
  - снимать индивидуальные зажимы;
  - видеть, слышать, понимать;
  - обладать ассоциативным и образным мышлением;
  - ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
  - отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
  - выполнять сценическую задачу;
  - органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
  - оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
  - мыслить и действовать на сцене;
  - взаимодействовать с партнером на сцене;
7. 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;
- уметь пользоваться профессиональной лексикой.

8. Развивать:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- чувство ритма;
- логическое мышление;
- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- эмоциональную сферу личности ребенка;
- самодисциплину;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ:

- обеспечение доступности дополнительного образования, социализация детей с ОВЗ, формирование навыков социального поведения и коммуникативных качеств личности;

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по образовательным вопросам.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Данная программа представляет собой краткий курс основ актерского мастерства с включением элементов тренингов по сценическому движению.

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

Программа имеет практическое направление, так как дети изучают искусство театра «изнутри», с первых шагов освоения актерской техники. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от упражнений на освобождение мышц, развитие внимания и воображения, тренингов на освоение элементов актерской техники до публичного показа. Большая роль в программе отводится этюдному методу. Последовательность в обучении позволит учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Теоретические знания, полученные учащимися в процессе занятий, одновременно воплощаются в практической деятельности.

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

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения предметов «Художественное слово», «Вокальный ансамбль», «Подготовка сценических номеров».

Предмет формирует начальный актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося для возможности перевода на обучение по предпрофильным программам.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие, тренинги);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях театрального исполнительства.

Возраст обучающихся

Программа рассчитана на обучающихся, поступающих в школу в возрасте 7-9 лет.

Сроки реализации учебного предмета

Данная программа рассчитана на 3 года обучения.

Форма обучения

Форма обучения по данной программе – очная. На основании положения «Об организации дистанционного обучения в МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева г. о. Тольятти в отдельные периоды времени» освоение учебного предметов и курсов возможно с использованием **дистанционной формы обучения.**

**ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ,
предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на
реализацию учебного предмета**

В соответствии с учебным планом, на предмет «Основы актёрского мастерства» отводится 34 часа в год, из расчета - 1 час в неделю в 1-2 классах и 68 часов в год, из расчёта – 2 часа в неделю в 3 классе.

СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

Вид учебной работы (нагрузки)	Затраты учебного времени						Всего часов
Годы обучения	1-й год		2-й год		3-й год		
Количество уч. недель	16	18	16	18	16	18	102
Аудиторные занятия	16	18	16	18	32	36	136
Самостоятельная работа	8	9	8	9	16	18	68
Максимальная учебная нагрузка	24	27	24	27	48	54	204

СВЕДЕНИЯ О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ

Занятия по предмету «Основы актёрского мастерства» предусмотрены 1 раз в неделю по 1 часу (40 минут) в 1-2 классах и 2 раза в неделю по 1 часу (40 минут) в 3 классе.

**СВЕДЕНИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ**

Реализация учебного плана по предмету «Основы актёрского мастерства» проводится в форме мелкогрупповых и групповых занятий. Максимальное количество учащихся в группе – 14 человек.

**ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Образовательное учреждение должно соблюдать своевременные сроки текущего и капитального ремонта.

Минимально необходимый для реализации в рамках программы «Основы актёрского мастерства» перечень аудиторий и материально-технического обеспечения включает в себя:

- просторное, светлое помещение, оснащенное необходимым оборудованием (фортепиано, осветительные приборы, музыкальная и компьютерная техника, стол, стулья, большие кубы, театральные ширмы), пригодное для проведения занятий;
- дополнительное помещение для хранения театрального реквизита, гримерных принадлежностей, костюмов и декораций;
- театральный зал, оборудованный световой и звуковой аппаратурой для сценических показов;
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь;
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;
- фонотека;
- использование сети Интернет;
- школьная библиотек.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Предлагаемая в программе сетка часов не является единственно возможным вариантом распределения часов по темам курса. Педагог может сам варьировать количество часов на изложение того или иного раздела программы, а также порядок изучения тем.

Первый класс

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение Тема 1.	1

	Театр как вид искусства. Выразительные средства театрального искусства. Исполнительское мастерство актера как основное выразительное средство искусства театра.	
2	Техника актёрской игры. Тема 2.1. Сценическое действие. Тема 2.2. Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и предлагаемых обстоятельств. Действие в предлагаемых обстоятельствах.	2 1 1
3	Актёрские тренинги и упражнения Тема 3.1. Преодоление мышечных зажимов. Игры и упражнения на освобождение мышц. Ритмопластика. Элементы пластического тренинга. Тема 3.2. Сценическое внимание и память. Слуховое и зрительное внимание. Память на ощущения. Игры и упражнения на внимание и память. Тема 3.3. Фантазия, воображение, вымысел. Игры и упражнения на развитие фантазии и воображения. Действие с воображаемыми предметами. Тема 3.4. Ощущение пространства. Группировки и мизансцены. Темпо - ритм. Тема 3.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене. Органичность поведения. Тема 3.6. Событие. Оценка факта.	14 3 2 2 3 2 2
4	Сценический этюд. Тема 4. 1. Сценический этюд и его построение. Тема 4.2. Этюды на событие и оценку факта; на воображение; на память физических действий; на бессловесное действие; этюды – наблюдения. Тема 4.3. Этюды по учебному спектаклю.	15 1 10 4

5	Полугодовой и годовой показ: Тема 5.1. Показ одиночных этюдов по учебному спектаклю. Тема 5.2. Сценический показ упражнений и этюдов на тему: «Я в предлагаемых обстоятельствах».	2 1 1
6	Итого:	34

Второй класс

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятие жанра и стиля. Драма, комедия, трагедия.	1
2	Работа над ролью в отрывке. Тема 2.1. Разбор драматургического материала. Замысел отрывка. Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт. Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план, подтекст. Внутренний монолог. Тема 2.4. Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения. Тема 2.5. Работа над ролью из учебного спектакля.	10 1 1 4 4
3	Комплексный актерский тренинг и упражнения. Тема 3.1. Сценическое общение. Упражнения на общение, внимание, память. (Работа в парах) Тема 3.2. Взаимодействие с партнером. Контакт. Партнёрская согласованность. Тема 3.3. Импровизация с партнёром на заданную тему, на музыку. Тема 3.4. Психологический жест.	10 3 3 2 2

4	Сценический этюд. Тема 4.1. Парные этюды на общение, воображение, память физических действий, бессловесное действие, на наблюдение, на картину, на музыкальное произведение. Тема 4.2. Этюды по событиям отрывка из драматического произведения, по учебному спектаклю.	11 5 6
5	Полугодовой и годовой показы: Тема 5.1. Сценический показ парных этюдов по пройденному материалу. Тема 5.2. Сценический показ дуэтного отрывка из произведений различных жанров и стилей, из учебного спектакля.	2 1 1
6	Итого:	34

Третий класс

№ раздела	Название разделов и тем	Количество часов
1	Введение. Работа над ролью.	2
2	Работа над ролью в учебном спектакле Тема 2.1. Поиск выразительных средств для роли. Тема 2.2. Контакт со зрителем и «обратная связь». Навыки анализа собственной работы над ролью. Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене. Соответствие результата работы режиссерскому замыслу. Тема 2.3. Импровизация в работе актера над ролью. Роль и место актерской импровизации в спектакле.	24 6 10 8
3	Комплексный актерский тренинг и упражнения. Тема 3.1. Сценическое общение. Коллективная согласованность. Упражнения на общение, внимание, память.	20 10

	Тема 3.2. Коллективное взаимодействие.	5
	Тема 3.3. Коллективная импровизация на заданную тему (музыку).	5
4	Сценический этюд. Тема 4.1. Групповые этюды на общение, воображение, память физических действий, бессловесное действие, зону молчания, рождение фразы, наблюдения, этюды на картину, музыкальное произведение. Тема 4.2. Групповые этюды по учебному спектаклю, отрывку из произведений различных жанров и стилей.	20 12 8
5	Полугодовой и годовой показы: Тема 5.1. Сценический показ групповых этюдов по пройденному материалу. Тема 5.2. Сценический показ групповых этюдов по отрывкам из произведений различных жанров и стилей, из учебного спектакля.	2 1 1
6	ИТОГО:	68

Основная задача **первого года обучения** - увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе. Важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке.

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. Чередование

различных видов деятельности и наличие игровых форм позволяют сохранять высокую активность учащихся на занятиях, проводить занятия в хорошем темпе и избегать переутомления учеников.

Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Раздел 1. Введение.

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?

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), но самым главным выразительным средством был, есть и будет «его величество актер».

«Сцена – не просто место встречи всех искусств, но также место, где искусство возвращается к жизни». (Оскар Уайльд)

Искусство театра имеет многовековую историю. Родившись в Древней Греции, театр, как вид искусства, в каждую последующую эпоху видоизменялся, но дошел до нашего времени, не потеряв своей актуальности. Театр – живое искусство, которое рождается «здесь и сейчас».

Каждая эпоха: от античности до сегодняшнего дня оставила нам имена великих

актеров, драматургов, меценатов, которые способствовали процветанию театра.

Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра.

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

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

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

Раздел 2. Техника актёрской игры, основы актёрского мастерства.

Тема 2. 1. Действие как основа сценического искусства.

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны - «... нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий - «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Актер — действующее лицо. Само понятие «актер» происходит от латинского слова «actum» - действие. Находясь на сцене, актер пребывает в действии. Инструменты актера - его тело и душа, то есть «психофизика». Учимся действовать без слов, владеть своим телом с помощью «психофизического тренинга». Тренинг — это система упражнений на внимание, освобождение мышц, сценическую память, воображение, общение. В то же время при выполнении двигательных упражнений должна подключаться творческая

природа артиста, его воображение, без этого тренинг превращается в обычную гимнастику.

От упражнения – к тренингу, от тренинга – к спектаклю – таков путь освоения основ техники актерского мастерства.

Тема 2.2. Предлагаемые обстоятельства. Связь поведения и предлагаемых обстоятельств. Действие в предлагаемых обстоятельствах.

Актеру необходимо развивать наблюдательность и память на впечатления: *«...чем активней и глубже процесс накопления жизненного опыта, багажа, тем шире и богаче возможности будущего актера...только через внимание к жизни, пристальное наблюдение и изучение ее мы становимся богаче».* (З.Я.Корогодский)

Наблюдая, приходим к выводу, что поведение является результатом обстоятельств, которые побуждают человека к тому или иному действию. На сцене эти обстоятельства предлагаются автором, то есть являются предлагаемыми обстоятельствами.

Предлагаемыми обстоятельствами в театральном искусстве называется совокупность условий и ситуаций, в которых действует актер.

Предлагаемые обстоятельства состоят из:

- обстоятельства места – *где* происходит действие,
- обстоятельства времени – *когда* происходит действие,
- личные обстоятельства - *кто* действует (мы начинаем с «я» в предлагаемых обстоятельствах),
- ситуативные обстоятельства - отвечают на вопросы, определяющие, чем живет человек в данной ситуации («чего я хочу», «что мешает получить желаемое», «откуда я пришел», «куда направляюсь», «зачем я пришел сюда»).

Предложить учащимся действовать в определенных обстоятельствах

...Идет дождь. Я иду в школу. Спешу, так как вышел позже обычного, потому что позже обычного встал (очень хотелось спать, вчера долго делал уроки). Настроение плохое. Сегодня контрольная по математике. В своих

знаниях не уверен. Впереди лужа. На мне легкие туфли...

...Идет дождь. Я иду в школу. Иду с удовольствием, так как сегодня контрольная по математике, которую я очень люблю и уверен в результате.

Впереди лужа, но она мне не страшна, потому что на мне новые красивые резиновые сапоги...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике две двойки. Родители будут ругать и не разрешат пойти гулять. Мама, кажется, сегодня дома. Обещала напечь пирогов. Но есть совсем не хочется, так как настроения нет. В рюкзаке остался бутерброд. Сяду на скамейку, покормлю голубей...

...Светит солнце. Я возвращаюсь домой из школы. В дневнике три пятерки. Мама сегодня дома и обещала напечь пирогов. Пироги у мамы вкусные – пальчики оближешь. Ой, кажется, у меня остался кусок хлеба от бутербродов, покормлю-ка голубей - им мамы пирожки не пекут...

Предлагая определенные обстоятельства учащимся, следует исходить из того жизненного опыта, который имеют дети, что они способны понять и почувствовать. Предложить учащимся самим нафантазировать обстоятельства.

Изучать поведение людей в различных предлагаемых обстоятельствах. Обращать внимание на то, что на поведение человека оказывают влияние не только обстоятельства. Особенности личности, влияющие на поведение человека, называются характером. У каждого человека свой особенный характер. Можно быть общительным или замкнутым, ласковым или колючим, обидчивым, смешливым, гордым или неуверенным в себе и т.д.

«Какой я?», «Что я знаю про себя»? «Каким меня видят друзья и знакомые?». Эти вопросы каждый человек может задавать себе на протяжении всей жизни...

Раздел 3. Актёрские тренинги и упражнения

Тема 3.1. Преодоление мышечных зажимов.

Освобождение мышц, снятие физического зажима является необходимым условием органического поведения человека как в жизни, так и на сцене. Для естественного существования на сцене нужно научиться тратить только необходимую для конкретного действия мышечную энергию.

Упражнения и игры на освобождение мышц

- **«Паяц»** Дети встают в полукруг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Исходное положение – руки в стороны, ладони опущены «вниз». На счет «раз», или по хлопку педагога – ладони поворачиваем «вверх». Затем - расслабляем мышцы рук и броском опускаем руки вниз. Вариант – руки над головой, поворачиваем кисти рук «к себе» и «от себя», затем опускаем руки вниз, расслабляя мышцы рук, с наклоном всего корпуса. Пребываем в расслабленном состоянии - позе игрушки-марионетки с ватным туловищем и руками несколько секунд, чтобы полностью ощутить расслабленные мышцы рук и спины.
- **«Деревья»** Представляем, что наши руки – ветви дерева. Качаем руками - «ветвями» под музыку, будто от дуновения ветра.
- **«Кошечка»**. Расслабляем мышцы обеих рук, затем делаем поочередно обеими руками движения вперед, подгребая под себя.
- **«Цапля»**. Стоим на одной ноге, другую медленно поднимаем, затем делаем круговые движения, будто крутим колесо. Присоединяем движения рук. Цапля стоит на одной ноге, при этом «машет крыльями».
- **«Пловцы»**. Стоя делаем движения руками, как это происходит во время плавания разными стилями - «брассом», «кролем», «по-собачьему».
- **«Море волнуется»**. Дети под музыку двигаются, как «цапли» или «кошки», или «пловцы», ведущий останавливает движение командой «Замри!». После того, как все замирают в какой-либо позе, ведущий выбирает наиболее выразительного участника игры, передавая ему свою роль.
- Игра «Спортсмены»: Лыжник, Конькобежец, Фигуристы, Хоккеисты и т.п. с элементами переноса мышечного напряжения из одной части тела в другую. Музыкальное сопровождение с акцентами для времени «переката» напряжения.

Элементы пластического тренинга. Ритмопластика.

Умение владеть своим телом – необходимое качество каждого актера. Конкретность и точность движения, правильность распределения мышечных усилий, ритмичность и музыкальность развивает и тренирует комплекс различных упражнений, который является основой пластического тренинга.

- **«Ветряная мельница».** Дети встают в линию в шахматном порядке или в полукруг на ширине вытянутой руки друг от друга. Ноги на ширине плеч, прямые руки подняты вверх, кулаки сжаты. Делать круговые вращения руками, постепенно увеличивая скорость.
- **«Пружина»** Прямые руки вытянуты в стороны – наверх, ладонями выше плеч. Резкими пружинящими движениями выбрасывать руки назад.
- **«Миксер»** Прямые руки со сжатыми кулаками вытянуты вперед. Делаем круговые вращения на себя только кулаками, затем подключаем вращение локтями, затем – плечевые суставы. Упражнение можно делать в противоположную сторону.

На начальном этапе обучения актуальны занятия **«Ритмопластикой»**. Ритмопластика включает в себя комплексные ритмические, музыкальные пластические игры и упражнения, обеспечивающие развитие естественных психомоторных способностей детей, свободы и выразительности телодвижения; обретение ощущения гармонии своего тела с окружающим миром. Они способствуют физическому развитию детей, совершенствуют координацию движения, повышают жизненный тонус.

Наряду с влиянием на формирование опорно-двигательного аппарата ритмическая гимнастика является прекрасным средством для развития органов дыхания, так как в комплекс входят упражнения, укрепляющие диафрагму, межрёберные мышцы, мышцы брюшного пресса.

Музыка на таких занятиях имеет большое значение, так как помогает представить образы, стимулирует фантазию, помогает творчески использовать пластическую выразительность.

Примерные упражнения:

- **«Мороженое»** Дети «превращаются в мороженое»: руки подняты вверх, все мышцы напряжены. Педагог: «Мороженое достали из холодильника. В тепле оно начинает таять». Дети постепенно расслабляют мышцы.
- **«Снеговик»** Педагог дает детям задание: «Эта игра поможет вам научиться напрягать и расслаблять мышцы шеи, рук, ног и корпуса. Встаньте в круг и превратитесь в снеговиков: ноги на ширине плеч, согнутые в локтях руки вытянуты вперед, кисти округлены и направлены друг к другу, все мышцы напряжены. Пригрело солнышко, под его теплыми веселыми лучами снеговик начал медленно таять».

Дети постепенно расслабляют мышцы, опускают бессильно голову, руки, затем сгибаются пополам, опускаются на корточки, падают на пол, полностью расслабляются. Игра повторяется 2—3 раза.

- **«В кукольном магазине»** все куклы сделаны из разных материалов, что обуславливает пластику при выполнении упражнения.
- **«Кактус и ива»** По команде педагога «Кактус» дети «превращаются в кактус» (напрягают мышцы), по команде «Ива» - «превращаются в иву» (расслабляют мышцы).
- **«Осенние листья»** Каждый ребенок импровизирует предлагаемую ситуацию: «Ветер играет осенними листьями, они кружатся в причудливом танце, постепенно опускаясь на землю» (М. Глинка «Вальс-фантазия»).
- **«Вальс снежинок»** Предлагаемая ситуация: «То медленно, то быстро опускаются на землю снежинки, кружась и искрясь в своем волшебном танце».
- **«В стране цветов»** В Стране цветов праздничный бал. Каждый цветок импровизирует свои движения, выражая общее и радостное настроение (П. Чайковский «Подснежник» («Времена года»), «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»).

- **«Танец огня»** Огонь то разгорается, то затухает, языки пламени то рвутся вверх, то наклоняются под порывами ветра, в разные стороны разлетаются маленькие искры (Де Фалла «Ритуальный танец огня» из балета «Любовь-волшебница»).
- **«Росток»** Под музыкальное сопровождение в медленном темпе дети из положения «сидя на коленях, голова прижата к коленям» постепенно переходят в положении «стоя, голова и руки подняты вверх» . «Зёрнышко прорастает и тянется к солнышку».

Тема 3.2. Сценическое внимание и память.

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.

Упражнения на зрительное, слуховое внимание и сценическую память.

- **Игра «Знакомство»** Каждый называет своё имя, друг за другом повторяя по кругу для всей группы 3-5 раз. Затем первый называет своё имя, второй – имя первого и своё, третий- имя первого, второго и своё и т.д.
- **«Тишина»** Дети сидят или стоят полукругом. По команде преподавателя закрывают глаза и слушают «тишину», то есть фиксируют слуховым вниманием все звуки, которые можно услышать в комнате и за ее пределами – скрип стула, покашливание, звук шагов за дверью класса, шум ветра, дождя и т.д. По команде преподавателя дети открывают глаза и рассказывают обо всем, что слышали. Тот, кто наиболее подробно перечислил звуковую палитру, становится «ведущим» и вместо педагога проводит упражнение.

Можно усложнить упражнение – во время тишины бросать различные

предметы, а затем угадывать, какой предмет упал – тяжелый или легкий, металлический или деревянный и т.д.

- **«Счет пальцев»** Преподаватель поднимает вверх одну или обе руки и меняет количество пальцев на руках, прижимая их к ладоням. Задача учащихся – сконцентрировать внимание на руках преподавателя и вести счет вслух.
- **«Баранья голова»** Каждый в полукруге по очереди называет слово. Можно задать единую тему – время года, школа, предметы, действия, персонажи сказки или разных сказок и т.д. Следующий ребенок в полукруге прежде, чем назвать свое слово, повторяет предыдущие. Того, кто ошибается, или забыл, называют «баранья голова», и начинают игру снова.
- **«Пишущая машинка».** Дети садятся в полукруг. Преподаватель «раздает» каждому по букве алфавита с тем, чтобы каждому досталось несколько букв. У преподавателя роль «машинистки», а у детей в полукруге – «машинки». Преподаватель называет слово (предложение, фразу, стихотворение), которые надо «напечатать». На хлопок преподавателя соответствующая буква отзывается хлопком. В промежутках между словами – общий хлопок.
- **«Поймай хлопок»** Полукруг. Преподаватель или ведущий хлопает в ладоши и дает задание поймать этот хлопок, как бабочку, как муху, или комара.
- **«Исключение цифр»** Полукруг. Преподаватель объявляет 2 цифры, которые исключаются из десятка. Учащиеся запоминают эти цифры. Далее, по порядку, перечисляются все цифры от 1 до 100, кроме исключенных. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. Постепенно количество исключенных цифр увеличивается до 4.
- **«Свойства предметов»** Дотрагиваемся до предмета как до ледяного, как до горячего, до теплого, до мягкого, до острого-колющего и т.д.

Взять книгу так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка и т. д.

Взять со стола карандаш так, как будто это: червяк, горячая печёная картошка, маленькая бусинка и т.д.

- **«Вкусно-невкусно»** Вспоминаем вкус сладкого, острого, соленого, горького, холодного, очень горячего и т.д.
- **«Не ошибись»**

Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки в ладоши, притопы ногой и хлопки, притопы ногой и хлопки по коленям. Дети повторяют вслед за ним. Постепенно ритмические рисунки усложняются, а темп убыстряется.

Тема 3. 3. Воображение, вымысел, фантазия.

Действие с воображаемыми предметами.

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. **Примеры упражнений:**

Учимся действовать с воображаемыми предметами в предлагаемых обстоятельствах:

- **«Нитка-иголка»** Пришить воображаемую пуговицу, зашить дыру, вышивать. Нафантазировать обстоятельства («зачем я это делаю», «хочу это делать или не хочу» и т.д.).
- **«Нарядить елку»** Наряжаем воображаемую елку воображаемыми игрушками. (Делаю это с удовольствием, так как жду этого момента целый год). Рассматриваю игрушки - среди них есть старые, любимые с раннего детства, с которыми связаны приятные и грустные воспоминания. Беру коробку с новенькими, только что купленными игрушками, их тоже вешаю на елку, выбирая лучшее место. Или срочно наряжаю елку, кое-как, так как тороплюсь в гости, где и собираюсь встречать Новый год, а наряжать елку –неинтересная

обязанность и т.д.)

- **«Обед»** Съесть воображаемый обед, вспомнить вкусовые ощущения от различных блюд, точно представляя себе эти блюда, форму, объем посуды и другие подробности.
- **«Снеговик»** Лепить из воображаемого снега снежки и снеговика, сделав ему нос из воображаемой морковки.
- **«Уборка»** Подметаем или пылесосим пол воображаемой щеткой или пылесосом.

Прежде чем действовать с воображаемыми предметами, учащимся надо дать задание сделать то же самое с реальными предметами. Также необходимо почувствовать вес, фактуру этих предметов, какие они – скользкие, мягкие, твердые, легкие, тяжелые и т.д.

Тема 3.4. Распределение в пространстве.

Группировки и мизансцены. Темпо-ритм.

Актер должен уметь распределяться в пространстве сцены и репетиционного класса, запоминать свое пространственное расположение.

Фиксированное расположение актера на сцене одного или в группе называется мизансценой. Действие актера происходит в определенном темпо-ритме, который может быть ускорен или замедлен.

Упражнения и игры

- **«Вселенная. Большой взрыв».** Учащиеся плотно, плечом к плечу, так, чтобы не оставалось пустого места, встают в круг в центре зала. По команде преподавателя они медленно начинают выходить из круга, постепенно распределяясь в пространстве и занимая все репетиционное помещение. Образуются группы – «звезды», и вращающиеся вокруг них «планеты». Упражнение нужно делать под музыку, добиваясь движения «планет» с разной скоростью.
- **«Самолеты».** Учащиеся воображают себя пилотами, которые ведут свой самолет в «небе» к заданной цели на разных скоростях, не сталкиваясь друг с

другом. Тот, кто задел «крылом» другого, выбывает из игры.

- **«Оправдание позы».** Учащиеся произвольно двигаются в пространстве, то увеличивая, то снижая скорость движения. По команде преподавателя все останавливаются в различных позах. Свою позу необходимо оправдать, продолжив действие. Тот, кто это сделал точнее и выразительнее всех, получает право ведения игры.
- **«Займи стул».** В центре репетиционного класса полукругом, плотно друг к другу ставятся стулья на один меньше от числа участников игры. С началом музыки дети начинают произвольно двигаться в пространстве. Когда музыка внезапно прекращается, учащиеся должны занять место на стуле. Тот, кто не успел это сделать, выбывает из игры.

Вариант – стулья стоят в разных точках зала.

- **«Картинная галерея».** Учащиеся в каких-либо позах, изображая картину или скульптуру. Ведущий под медленную музыку некоторое время рассматривает «картины» и «скульптуры», запоминая их. После смены музыки ведущий отворачивается, а «картины» и «скульптуры» изменяют свои позы и меняются местами. Задача ведущего – вернуть участников игры на прежние места.
- **«Броуновское движение».** Учащиеся равномерно распределяются по залу. По команде все двигаются в спокойном темпе, не сталкиваясь друг с другом. Следующая команда преподавателя меняет скорость движения детей.

Тема 3.5. Наблюдения. Поведение в жизни и на сцене.

Наблюдения – тема для домашних творческих заданий. Учащимся надо предложить понаблюдать за поведением птиц, домашних животных, людей знакомых и незнакомых, и составить по итогам наблюдений небольшой рассказ, который занести в специально заготовленный дневник. Например, как домашний пес встречает своего хозяина, как относится к чужаку или чувствует что-то съедобное и вкусное. Что делают голуби или воробьи, когда человек на улице бросает кусочки хлеба или крупу.

Или как капризничает малыш на детской площадке, когда он не хочет

идти домой, или с каким увлечением играет в песочнице...

По результатам домашних заданий-наблюдений предложить учащимся представить себя этим псом, птицей, или малышом, проанализировав логику их действий (что делаю, почему, чего хочу, чего добиваюсь), «побыть» на сценической площадке этим персонажем. Подвести учащихся к мысли, что поведение на сцене является результатом актерского мастерства, что поведение естественное, живое называется органичным и наоборот – когда актер кривляется, неестественно себя ведет на сцене, – поведение его неорганично.

Тема 3.6. Событие и оценка факта.

Исходя из наблюдений за поведением людей в жизни, приходим к выводу, что поведение человека может резко измениться, меняется и его эмоциональное состояние. Поведение актера на сцене также меняется или вследствие поступка, или воздействия обстоятельств.

Например, человек лежит на пляже, читает книгу. Вдруг резко налетает ветер и начинается сильная гроза. Человек собирает вещи (подстилку, панаму, которую срывает с головы ветер), быстро, впопыхах одевается и бежит в укрытие.

Я делаю уроки, или смотрю телевизор. Вдруг раздается телефонный звонок, и я узнаю, что меня ждет сюрприз - из другого города (страны), приехал дорогой мне человек (друг, родственник, добрый знакомый) и через 30 минут будет у меня дома. Мои действия меняются, так как надо срочно привести в порядок комнату, придумать, чем угостить гостя (гостей) и т.д.

В данном случае внезапная гроза и телефонный звонок с известием – это факты и события.

Факт – поступок или воздействие обстоятельств, которые меняют предыдущее поведение героя.

Событие – это факт или обстоятельство, или действие партнера, которые меняют и сценическое поведение, и эмоциональное состояние.

Оценка факта – это фиксация факта и реакция на него.

Раздел 4. Этюд и его построение.

«Этюд в театральной школе и репетиции – всегда небольшой отрезок жизни, созданной воображением, «если бы», которое питается опытом, запасом наблюдений, живым чувством исполнителя. Этюд – это, прежде всего, событийный эпизод». (З.Я.Корогодский)

Этюд - это небольшая история, которая имеет свое начало и конец. Драматургия этюда состоит, как правило, из завязки или экспозиции, затем следует развитие, далее - кульминация и финал (развязка).

В работе над этюдами используются все те знания и навыки, которые получили в процессе выполнения упражнений и тренингов: воображение, память физических действий и т.д. Одно важное условие в работе над этюдами на данном этапе – по возможности избегать произнесения слов, в крайнем случае, если это не удастся (чтобы не было разговора глухонемых), минимизировать их количество.

Первые этюды делаем по заданию преподавателя, в дальнейшем учащиеся предлагают темы этюдов самостоятельно, исходя из собственного жизненного опыта, своих наблюдений, впечатлений и фантазии.

Работа над этюдами – необходимая составляющая в процессе осмысления и освоения сути актерского мастерства. Этюдный метод остается важнейшим этапом в работе актера и над ролью, и над собой. Именно поэтому работе над этюдами отводится значительная часть учебного времени.

Примерные темы этюдов:

«Я в школе», «Моя любимая игрушка», «Мой питомец», «Я в зоопарке», «В кино», «Дома», «На прогулке в парке», «В кафе», «В лесу», «На катке» и т.д.

Тема 4.3. Этюды по учебному спектаклю.

На «подступах» к освоению роли делаем этюды по событиям отрывка на тему: «Что бы я делал в подобной ситуации», ведем поиск оценок и органичности поведения.

Этюды к спектаклю позволяют осуществить поиск выразительных

средств, найти интересное решение каждой сцены, мизансцены и «вкусные» подробности. Удачно найденное следует «зафиксировать» и на этой основе «строить» будущий спектакль.

На этом этапе учащимся надо дать почувствовать себя не только актерами, но и режиссерами своего отрывка (сцены), проявить фантазию, интеллект и найти свою «точку зрения».

Формируя режиссерский замысел, следует ответить на ряд вопросов:

Где происходит действие? (В какой-то конкретной стране, городе, в доме, в квартире, в лесу, в школе, в кафе и т.д.)

Когда это происходит? (В каком веке, году, времени года, месяце).

Что происходит в отрывке, (сцене)?

Кто действует?

К чему стремятся действующие лица? Чего они добиваются?

Какие препятствия стоят на пути героя (героев) к цели?

О чем этот отрывок (сцена)?

Какое главное событие отрывка (сцены)?

Есть ли еще события, и какие?

В работе над этюдами используются все те знания и навыки, которые получили в процессе выполнения упражнений и тренингов: воображение, память физических действий и т.д. Одно важное условие в работе над этюдами на данном этапе – по возможности избегать произнесения слов, в крайнем случае, если это не удастся (чтобы не было разговора глухонемых), минимизировать их количество.

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 учащимися 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 удерживать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

Раздел 5. Публичный показ или открытый урок

В конце полугодий может включать в себя наиболее показательные и отработанные упражнения и наиболее интересные этюды. Также можно сделать сценическую композицию из этюдов, объединив их какой-либо темой или идеей. Все творческие работы следует анализировать совместно с учащимися, приучая их видеть достоинства и недостатки в работе товарищей. Обсуждение должно быть аргументированным, корректным и доброжелательным.

Центральными темами **второго года обучения** являются: работа над ролью в учебном спектакле, отрывке из драматического произведения; формирование навыков взаимодействия с партнером - чувствовать, видеть, слышать, понимать партнера, мгновенно реагировать на его действия.

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Актер и роли. Драматургия. Понятия жанра и стил

Драма, комедия, трагедия.

Играя (исполняя) роль в спектакле, актер создает сценический образ, раскрывая духовный мир своего героя. Действуя от лица персонажа, актер «присваивает» его характер, мысли, поступки и переживания на время спектакля.

Актерское исполнительское искусство, как и искусство театра, имеет многовековую историю. На протяжении длительного времени актерское искусство претерпело значительные изменения. Если в Древней Греции актеры непременно лицедействовали в масках и на котурнах, то сегодняшних героев порой не отличишь от обычных людей из сегодняшней жизни.

Значительным, переломным моментом для актерского искусства и для всего театра стало учение великого русского режиссера, основателя Московского художественного общедоступного театра К.С.Станиславского. Именно на его теорию опираются и многие современные актерские школы.

Литературные произведения, созданные для представления на сцене, называются пьесами. По характеру сюжета пьесы делятся на трагедии, комедии и драмы.

Раздел 2. Работа над ролью в отрывке

Тема 2.1. Разбор драматургического материала.

Сквозное действие. Контрдействие. Конфликт. Сверхзадача.

«Сначала идет чтение пьесы, разбор ее с литературной и художественной стороны, выяснение общего характера пьесы и ее настроения. Затем мы переходим к отдельным лицам, к отдельным образам, постепенно изучаем их, разбираемся в их чувствах и характерах; постепенное углубление в это изучение и есть работа над созданием образа».
(Е.Б.Вахтангов)

Выбирая отрывок из драматургического произведения или инсценировку литературного произведения, прежде всего, необходимо познакомить детей с произведением в целом.

Анализируя драматургический (литературный) материал, следует задать учащимся следующие вопросы:

Каких героев следует считать главными, каких - второстепенными?

К чему стремятся главные герои? Каковы их поступки?

Какие препятствия возникают на пути героев к достижению цели?

Кто из героев вызывает сочувствие, сострадание, симпатию, а кто – антипатию, неприязнь, и почему?

С кем из персонажей себя ассоциируют и соотносят учащиеся и чью жизнь хотели бы прожить?

Какое главное событие произведения, влияющее на ход всей пьесы?

О чем это произведение, и какова его главная мысль?

На этом этапе можно начать знакомство учащихся с учением К.С.Станиславского о *сверхзадаче* как главной цели существования исполнителя в обстоятельствах пьесы, роли и сквозном действии как ступеням к выполнению сверхзадачи артиста-роли. При разборе отрывка вместе с учащимися также при помощи наводящих вопросов нужно определить *главное событие отрывка, основной конфликт, сквозное действие, контрдействие*.

В качестве домашней и самостоятельной работы учащимся дается задание изучить литературу об авторе произведения, о времени и месте действия, найти и проанализировать иллюстративный материал. В этот период важно привить учащимся навыки грамотной работы над текстом и стремление к самостоятельному изучению и осмыслению драматургических и литературных произведений.

Тема 2.2. Актерские задачи. Второй план. Подтекст. Внутренний монолог.

Действуя в предлагаемых обстоятельствах, актер выполняет задачи, поставленные перед ним режиссером. Актерские задачи определяются на стадии разбора (анализа) пьесы в так называемый «застольный» период. Во время сценических репетиций эти задачи уточняются.

В процессе работы над ролью, выстраивая линию поведения персонажа и логику его поступков, обращаем внимание учащихся на то, что у поступков бывают скрытые мотивы, и часто человек говорит не то, что думает. И помимо мыслей вслух, существуют мысли, которые мы обдумываем, не высказывая.

«Если кто-нибудь спрашивает у вас, который час, он этот вопрос может задать при различных обстоятельствах с различными интонациями. Тот, который спрашивает, может быть не хочет...знать, который час, но он хочет, например, дать вам понять, что вы слишком засиделись и что уже поздно или, например, вы ждете доктора, и каждая минута...дорога... Необходимо искать подтекст каждой фразы». (Е.Б.Вахтангов)

Анализируя текст пьесы, определяя сквозное действие, подводим учащихся к тому, что у текста бывает подтекст, а у роли – второй план и внутренний монолог.

Тема 2.3. Замысел отрывка. Этюды по событиям отрывка.

«Режиссер – это, прежде всего, точка зрения». (К.Чапек)

Выбрав отрывок из пьесы или сцену из литературного произведения, построенную на диалогах, где есть начало, развитие, ключевое событие и некая условная завершенность, приступаем к работе над этой сценой или отрывком. Для начала следует решить, что отрывок – это целая история или спектакль в миниатюре. Как и спектакль, отрывок (сцена) требует режиссерского замысла и решения.

Работа над ролью в отрывке из драматургического произведения, из учебного спектакля.

Работа над ролью начинается уже на стадии разбора. На этапе работы над этюдами по событиям отрывка «фиксируются» интересные «оценки» и другие находки. Когда материал «размят», определены сквозное действие, конфликт, актерские задачи, есть образное и пространственное решение сцены, переходим к репетициям.

Раздел 3. Комплексный актерский тренинг.

Комплексный актерский тренинг должен быть неотъемлемой частью практически каждого занятия по программе «Основы актёрского мастерства». Комплексный актерский тренинг включает в себя:

элементы дыхательной гимнастики;
элементы артикуляционной гимнастики;
упражнения на преодоление мышечного зажима;
упражнения на координацию в пространстве;
элементы пластического тренинга;
элементы речевого тренинга;
театральные игры;
упражнения на сценическое внимание, память, воображение и взаимодействие с партнером.

Преподаватель составляет различные комбинации из наиболее эффективных упражнений по освоению актерской техники из пройденного материала и включает тренинги в начало каждого урока. Длительность тренингов - 10-15 минут.

Тема 3.1. Сценическое общение.

Тема 3.2. Взаимодействие с партнёром. Контакт. Партнёрская согласованность.

Общение и взаимодействие с партнером – важнейшая составляющая основ актерского мастерства. Видеть, слышать, понимать партнера на начальном этапе освоения элементов актерской техники научат парные и парно-групповые упражнения, которые одновременно тренируют сценическое внимание, память и воображение. Упражнения, выполняемые под музыку, к тому же направлены на воспитание у учащихся музыкальности и ритмичности.

Упражнения на общение, внимание, память. (Работа в парах)

- **«Знакомство»** Дети стоят в полукруге на расстоянии вытянутой руки. В одном ритме протягивают по очереди партнеру руку ладонью вверх, называя одновременно свое имя. Партнер дает свою руку, отвечая («Маша-Лена-Петя-Коля» и т.д.). Упражнение надо делать ритмично, вместе с музыкой. Можно усложнить задание – отвечать доброжелательно (хочу дружить), сердито или обиженно (не хочу дружить) и т.д.

- **«Зеркало»** Один участник становится зеркалом, в точности повторяя действия партнера. Это традиционное упражнение актерской школы не следует растягивать во времени, ограничивая детей каким-либо временным отрезком и подводя к понятиям «актерских задач» и «предлагаемых обстоятельств». Например, смотрю на себя в «зеркало», собираюсь в школу, на день рождения к подруге, рассматриваю новое платье, которое или нравится или не нравится, спешу, не тороплюсь и т.д.

- **«Тянем канат»** Перетягивание воображаемого каната. В упражнении могут принимать участие как два человека, так и две команды. При выполнении этого упражнения учащиеся должны быть очень внимательны друг к другу, улавливая малейшее движение с противоположной стороны.

- **«Передай другому»** Дети по кругу передают друг другу воображаемый мяч, стакан воды, пакет с конфетами, письмо и т.д. Вначале следует передать друг другу «хлопок», достигая при этом точности и ритмичности.

- **«Скульптор и глина»** Один учащийся становится скульптором, другой берет на себя роль глины. «Скульптор» лепит из «глины» человека, животное, предмет, фантастическое существо и т.д.

- **«Цветок и бабочка»** Учащиеся делятся на «бабочек» и «цветы», затем меняются местами. Цветок слегка качается от легкого ветерка, бабочки порхают от цветка к цветку, «ищут» свой цветок. Ведущий наблюдает за парами, выбирая самую гармоничную из них («цветок» отвечает «бабочке» взаимностью, «цветку» не нравятся действия «бабочки», «цветок» ждет и зовет свою «бабочку» и т.д.).

- **«Гипноз»** Дети садятся в полукруг и разбиваются на пары, договариваясь без слов и жестов. Один участник дает приказ одними глазами другому участнику выполнить простое физическое действие. Задача партнера – понять, что от него требуется и выполнить это действие.

- **«Передать партнёру»** книгу так, как будто это: кирпич, кусок торта, бомба, фарфоровая статуэтка и т. д.

- Упражнения на действенный жест – вместо фразы рождается жест: «Не шуми!», «Не трогай меня!» и т. д.

Тема 3.3. Импровизация с партнёром на заданную тему (музыку).

На первое место выходят практические занятия, нарабатываются навыки общения с партнером, умение менять пристройки, использование различных тактик по отношению к партнерам, умение слышать, видеть, понимать, предугадывать дальнейшие действия друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (узнать, добиться) от партнера? То есть, помимо осознания «Чего хочу я? Что я делаю? Что со мной происходит?» идет непрерывное внимание к тому «Что делает он? Чего хочет он? Что с ним происходит?». Используются все виды сценического воздействия.

Тема 3.4. Психологический жест.

Вводятся новые понятия – «психологический жест», то есть предельно выражающий эмоциональное состояние (контраст фразы и жеста: например, «Уходи!», сжимая одновременно в руке шарф, ключи), «актерская интонация» (одна и та же фраза произносится с различными интонациями), «действенный жест» (вместо фразы рождается жест: «Не шуми!», «Не трогай меня!» и т. д.)

Конфликт. Приспособления. Тактика.

Конфликт становится основой драматургического построения этюдов, борьба и столкновение интересов становятся главным двигателем сценического действия.

Раздел 4. Сценический этюд

Примерные задания и темы этюдов.

- Парные этюды на зону молчания: « Вы встречаете Новый год вместе, но вы в ссоре и не разговариваете друг с другом»; « Списать контрольную у вредного соседа по парте» и т.д. Важно придумать такие предлагаемые обстоятельства, при которых разговаривать просто невозможно, нельзя и незачем, молчание должно быть оправданным.

- Парные этюды на рождение фразы: « Я решил бросить школу»; «Давай уедем отсюда!» и т.д. Главное условие – фраза должна быть действенной, событийной.
- Парные этюды на наблюдения – общение должно быть от лица наблюдаемого объекта. Можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды-наблюдения. Например, в одной клетке оказались обезьяна и тигр, и т.д.
- Этюды на музыкальное произведение – необходимо подбирать музыку яркую, событийную. Например, С.В.Рахманинов, Этюд-картина соль-минор, М.П.Мусоргский, «Картинки с выставки» и т.д.
- Этюды на мораль басни – анализируется событийный ряд басни. Находятся жизненные аналогии и ставится этюд.

Раздел 5. Полугодовой и годовой показ может происходить в форме контрольного урока или публичного показа этюдов:

1 полугодие – парные этюды на зону молчания, на музыкальное произведение, этюды на картины и т.д.

2 полугодие – сценический показ дуэтного отрывка из произведений различных жанров и стилей, из учебного спектакля.

В третьем классе самым важным направлением является достижение осмысленного существования учащихся на сценической площадке. И в тренингах и в этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса. В тренингах необходимо продолжать использовать импровизационный метод работы. Выбатывать умение существовать на площадке вдвоем, втроем, группой.

Раздел 1. Введение. Работа над ролью.

Работа над ролью должна начинаться с серьезного анализа текста, выстраивания событийного ряда в соответствии со сверхзадачей будущего спектакля, определенной режиссером. Исходя из предлагаемых автором обстоятельств, каждый учащийся создает биографию своего героя, ищет сквозное действие спектакля и собственной роли, событий и препятствий на пути к достижению цели. Важной задачей для учащихся также является стремление к «перевоплощению», помогающее найти внешнюю и внутреннюю характеристики каждого персонажа, овладение их мыслями, целями и стремлениями, глубокое проникновение во взаимоотношения с другими персонажами.

Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью.

Эта часть работы подразумевает активный поиск исторического, изобразительного, этнографического, литературного материала, касающегося автора и данного произведения, обсуждения найденного. Отбор необходимого материала для яркого воплощения сценического образа.

Раздел 2. Работа над ролью в учебном спектакле

Тема 2.1. Этюды к спектаклю. Поиск выразительных средств.

Достоверное создание жизненных линий персонажей, логика их характеров и поведения должны соответствовать жанру произведения. Кроме четко выстроенных взаимоотношений героев необходимо внимательно отнестись к поиску внешней характерности: сценическому облику, особенностям речи, костюмам, пластике, гриму и т.д. Найти верное самочувствие на сцене, прочувствовав точную логику действий, добиться органичного, естественного существования персонажа в сценическом действии – именно такие задачи ставятся перед учащимися в постановке этюдов и в работе над спектаклем в целом.

Тема 2.2. Контакт со зрителем и «обратная связь».

Навыки анализа собственной работы над ролью.

Выполнение рисунка роли, органичность поведения на сцене.

Соответствие результата работы режиссерскому замыслу

«Зрители могут не только угнетать и пугать артиста, но и возбуждать в нем подлинную творческую энергию. Ощущение отклика тысячи человеческих душ, идущее из переполненного зрительного зала, приносит нам высшую радость, какая только доступна человеку.

Таким образом, с одной стороны, публичное творчество мешает артисту, а с другой – помогает ему». (К.С.Станиславский)

Длительный период подготовки спектакля приводит к итогу – сценическому показу перед зрителем, именно тогда и происходит рождение спектакля. В процессе проката спектаклей работа актера над ролью и над собой продолжается.

Во время показа актеры и зрители образуют единое сообщество. У актера со зрителем должна образоваться «обратная связь». Контакт со зрителем возникает, когда актер «берет» внимание публики, игра его убедительна и заразительна, и зритель с интересом следит за действием, сопереживая героям. И наоборот, если контакта с публикой не возникает, зритель скучает, отвлекается, это влияет на ход спектакля не в лучшую сторону. Актер ощущает реакцию зала, и, таким образом, зритель влияет на игру актера.

Как правило, первый зритель учебных спектаклей – это друзья участников, родители и их знакомые. Эта публика, в основном, доброжелательна, с интересом следит за игрой юных актеров, поддерживает их, заранее прощая серьезные недостатки и несовершенство учебной работы. Учебные спектакли следует играть и перед другой зрительской аудиторией, чтобы реакция зала была более объективна, и участники спектакля учились работать в различных условиях.

Каждый сценический показ на публику должен сопровождаться подробным анализом преподавателя актерских задач в спектакле, рисунка роли, органичности поведения, темпо-ритма, соответствия результатов работы

режиссерскому замыслу, контакта с публикой. Некоторые детские театральные коллективы практикуют совместный разбор, когда после окончания спектакля в присутствии актеров руководитель просит зрителей рассказать о своих впечатлениях о спектакле, высказать критические замечания.

Каждый участник спектакля должен серьезно относиться к делу, уметь проанализировать свою работу в спектакле и работу своих товарищей, доброжелательно высказать критические замечания по отношению к партнерам по сцене и принять критику в свой адрес. Показ спектаклей с последующим подробным разбором необходим для формирования у учащихся умения видеть рост мастерства от спектаклю к спектаклю, приобретения навыка работы над совершенствованием роли – устранению ошибок и закреплению удачных находок.

Тема 2.3. Импровизация в работе актера над ролью.

Роль и место актерской импровизации в спектакле.

«Импровизировать надо во время репетиций. А во время спектакля только в пределах заданного рисунка». (Т.Чхеидзе)

Импровизация (от латинского «improvisus») означает неожиданность, внезапность. Без импровизации не существует творчества. Чтобы точное выполнение актерских задач в спектакле не приводило к актерским штампам, необходимо воспитывать в юных артистах желание и умение импровизировать, сочетая с актерской импровизацией установленный рисунок роли. Способность к импровизации воспитывается в процессе работы над этюдами на основе веры в предлагаемые обстоятельства и при взаимодействии с партнером.

Раздел 3. Комплексный актерский тренинг и упражнения.

Тренинги и упражнения частично подготавливают учащихся к работе над воплощением сценического образа. Необходимо использовать все средства для полного раскрытия творческой индивидуальности. К третьему году обучения у каждого ученика уже выявляются его сильные и слабые стороны. Задача

преподавателя – подтянуть слабые стороны до достойного качества и максимально использовать сильные стороны учащихся. С этой целью вводятся упражнения, где создание фантастического или сказочного персонажа может решаться различными способами (пластические, музыкальные, хореографические, психологические). Помочь в создании таких образов могут упражнения «В маске» (маска заставляет тело сочинять образ, искать способы его выражения, обретать характер и характерность).

Упражнения «Только руки. Только ноги» (тело учащегося закрывается ширмой, движениями рук или ног необходимо создать характерный пластический образ) также помогают учащимся передать характер и эмоциональное состояние придуманного персонажа, будит их воображение и фантазию.

Тема 3.1. Сценическое общение. Коллективная согласованность.

Упражнения на общение, внимание, память.

Тема 3.2. Коллективное взаимодействие.

Тема 3.3. Коллективная импровизация на заданную тему (музыку).

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.

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.

Раздел 5. Полугодовой и итоговый показы:

Тема 5.1.Сценический показ групповых этюдов по пройденному материалу.

Тема 5.2.Сценический показ групповых этюдов по отрывкам из произведений различных жанров и стилей, из учебного спектакля.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретенных в результате освоения программы «Основы актёрского мастерства»:

- знание основной театральной терминологии;
- знание приемов освобождения от мышечных зажимов и релаксации в целом;
- знание основных выразительных средств театрального искусства;
- умение выполнить и провести тренинги по освоению основных элементов бессловесного действия;
- умение работать над ролью и текстом роли под руководством преподавателя;
- умение координироваться в пространстве;
- умение зафиксировать и выполнить рисунок роли;
- навык самоанализа;
- навык публичных выступлений.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию, а также итоговую аттестацию.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде сценического показа по окончании каждого полугодия учебного года. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). Итоговая аттестация проводится в форме сценического показа на зрителя. Предметом оценивания на итоговой аттестации являются умения:

- видеть, слышать, понимать партнера по сцене;
- координироваться в пространстве;
- выступать перед публикой;
- соблюдать правила техники безопасности на сцене.

График аттестации

Год обучения	I полугодие	II полугодие
1	Декабрь промежуточная аттестация – контрольный урок	Май промежуточная аттестация - контрольный урок
2	Декабрь промежуточная аттестация - контрольный урок	Май промежуточная аттестация - контрольный урок
3	Декабрь промежуточная аттестация - контрольный урок	Май промежуточная аттестация - контрольный урок (итоговый показ)

Критерии оценки

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

- **5 (отлично)** - ставится, если учащийся демонстрирует устойчивый интерес к предмету, трудолюбие, выполняет творческие задания преподавателя с желанием, в полном объеме и с необходимой последовательностью действий, проявляет творческую инициативу;

- **4 (хорошо)** – ставится при интересе к предмету в целом, некоторых неточностях и погрешностях в выполнении творческих заданий преподавателя и при стремлении эти недостатки устранить;

- **3 (удовлетворительно)** - ставится, если работа выполняется исключительно под неуклонным руководством преподавателя, творческая инициатива учащегося практически отсутствует, учащийся невнимателен, неряшлив, интерес к предмету выражен слабо.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации при определении учебной задачи, что позволяет педагогу полнее учитывать природные возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Программа предполагает применение следующих средств дифференциации:

- а) разработка заданий различной трудности и объема;
- б) разная мера помощи учителя учащимся при выполнении учебных заданий;
- в) вариативность темпа освоения учебного материала;
- г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является актуализация полученных ранее знаний ученикам. Важно

вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового материала. Часто на этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией, и при этом ученики получают разную меру помощи, которую может оказать учитель посредством инструктажа-показа. Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

Предложенные в настоящей программе темы, упражнения и тренинги следует рассматривать как рекомендательные, что дает возможность преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применяя собственные творческие разработки и используя различный репертуар.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной работы и выполнение упражнений) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы над освоением каждой темы программы.

Учитывая, что настоящая программа подразумевает обучение учащихся с ОВЗ, преподавателю, кроме *дифференцированных технологий*, необходимо использовать в своей работе особые педагогические технологии, такие как:

- здоровьесберегающие

- технология обучения в сотрудничестве (на уроках учащиеся общаются друг с другом, передают свои знания, проверяют, обмениваются заданиями, т.е. они включаются в коммуникативную деятельность, учатся культуре общения, взаимоподдержке, развивается коммуникативность - учащийся раскрывается, становится раскованным, активизируется коллективная деятельность - каждый принимает участие

в самоуправлении, появляется уверенность, повышается ответственность за результат коллективной работы);

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.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Алянский Ю. «Азбука театра». Ленинград, «Детская литература», 1990
2. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте». М., 1991
3. Голубовский Б.Г. «Наблюдения. Этюд. Образ». Учебное пособие, М., Российская национальная библиотека, 2004
4. Горчаков Н. «Режиссерские уроки К.С.Станиславского» (Беседы и записи репетиций). М., Искусство, 1952
5. Гончаров А.А. «Режиссерские тетради». М., ВТО, 1980
6. Додин Л.А. «Путешествие без конца». СПб, Балтийские сезоны, 2009
7. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики». О действенном анализе пьесы и роли. М., ГИТИС, 2005
8. Петрова Л.А. «Техника сценической речи». ВЦХТ 2010: №2
9. «Основы актерского мастерства по методике З.Я.Корогодского». ВЦХТ 2008: №1
10. Ремез О.Я. Режиссерский замысел и мизансцена: учеб. пособие по курсу "Режиссура и мастерство актера" для студ. высш. театр. учеб. заведений /
11. Станиславский К.С. «Актерский тренинг. Работа актера над ролью». М., АСТ, 2009
12. «Театр, где играют дети», Учебно-методическое пособие под редакцией Никитиной А.Б. М., Владос, 2001

13. Товстоногов Г. «Зеркало сцены». Л., Искусство, 1980
14. Чехов М.А. «Об искусстве актера». М., «Искусство», 1999