Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

****

ПРОГРАММА

«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

для слушателей Театральной школы КГИК

Составители:

Зав.кафедрой театрального

Искусства КГИК

К.культурологии,доцент

Михеева С.В.

Доцент кафедры театрального

Искусства КГИК

Журков М.С.

Краснодар

2021 г.

1. **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра».

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. ***Цели и задачи учебного предмета***

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в подростковом возрасте.

2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.

3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

1. Создать условия для приобретения обучающимися 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 подростков устойчивого интереса к театральному искусству.

5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.

6. Развивать личностные и творческие способности обучающихся.

7. Снять психологические и мышечные зажимы.

8. 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;
* владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

9. Дать основные теоретические понятия:

* о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
* о создании сценария этюда и форме его написания;
* о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
* о событии и событийном ряде;
* о втором плане роли и внутреннем монологе;
* о сюжете и его структуре;
* о роли жанра и стиля в драматургии;
* об особенностях различных школ актерского мастерства:

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

б) М.А.Чехов: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль.

* уметь пользоваться профессиональной лексикой.

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.

12. Организовать творческое взаимодействие со студентами старших курсов кафедры театрального искусства КГИК в процессе создания театральной постановки.

1. **СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА**

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.

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. Мышечная свобода

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 3. Развитие актерского 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 4. Фантазия и воображение

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.

Тема 5. Сценическое действие

Действие как основа сценического искусства.

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

1. Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами)

Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия.

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

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

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

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

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)

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

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

Тема 6. Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:

* **обстоятельства места** – где происходит действие,
  + **обстоятельства времени** – когда происходит действие,
  + **личные обстоятельства** – кто действует,
  + **ситуативные обстоятельства** – чем живет человек в данной ситуации:

– откуда пришел?

– зачем пришел?

– куда направляюсь?

– чего хочу?

– что мешает добиться желаемого?

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

1. ***« Если бы….»***

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

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

2. «Я в предлагаемых обстоятельствах»

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

1. ***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 7. Темпо-ритм

Темп – это скорость исполняемого действия.

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

1. ***Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.***

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

Шкала темпо-ритмов:
№№1,2 –пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия;
№№ 3, 4 – оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию;
№ 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий;
№ 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм;
№ 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – бурная радость;
№№ 8, 9 – энергичное действие, сильное возбуждение;
№ 10 – хаос, безумие, суета, паника.

1. ***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 рожденья).

1. ***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.).

1. ***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 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 удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

Тема 8. Атмосфера

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

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

Тема 9. 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».

Тема 10. 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 11. Мизансцена

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

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

Тема 12. Внутренний монолог

Внутренний монолог - мысли и чувства, обращенные к себе.

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

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

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

Тема 13. Овладение словесным действием

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

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

Тема 14. Этюды – наблюдения

1. Наблюдения за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»…

2. Наблюдения за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»…

3. Пародии: « Мой любимый артист, певец ,телеведущий», «Пародии друг на друга»…

1. **УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН**

№	**Наименование раздела, темы**	**Количество часов**
	Тема 1. Вводное занятие	
	Тема 2. Мускульная свобода. Освобождение мышц	
	Тема 3. Развитие актерского внимания	
	Тема 4. Фантазия и воображение	
	Тема 5. Сценическое действие	
	Тема 6. Прелогаемые обстоятельства	
	Контрольный урок	
	Тема 7. Темпо-ритм	
	Тема 8. Атмосфера	
	Тема 9. Ощущения пространства	
	Контрольный урок	
	Тема 10. Импровизация	
	Тема 11. Мизансцена	
	Тема 12. Внутренний монолог	
	Контрольный урок	
	Тема 13. Овладение словесным действием	
	Тема 14. Этюды-наблюдения	
	Контрольный урок	
	Итого:	

1. **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;
* умение выполнять элементы актерского тренинга;
* навыков владения средствами пластической выразительности;
* навыков участия в репетиционной работе;
* 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;
* знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
* умение работать над ролью под руководством преподавателя;
* навыки по сочинению этюдов на заданную тему;

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.

1. **ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК**

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»:

– текущая,

– промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского мастерства». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

* качества реализации образовательного процесса;
* степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
* контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Критерии оценки

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

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

Согласно ФГТ, традиционно существующая пятибалльная система оценок качества полученных знаний, является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности эта система может корректироваться дополнительными к баллам «+» и «-», несущими и немалый эмоциональный заряд, позволяя преподавателю реже ставить «тройки», избегать «двоек».

1. **МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**
2. ***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, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «откры­тию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходи­мо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил 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 характер, 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***.***

1. ***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 закреплением профессиональных навыков.

1. **Список литературы и средств обучения**

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 Стрелер; 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)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: http://acterprofi.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>