

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств п.Остроленский

«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в
области театрального искусства «Искусство театра»
срок обучения – 6 лет

2013 год

Пояснительная записка

1. 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.

2. Количество учеников в форме групповых занятий от 10 человек. Срок освоения программы «Искусство театра» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести с половиной до девяти лет, составляет 8 лет. Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано на 6 лет (с 3 по 8 класс).

3. Занятия проходят в первый год обучения – один час в неделю, со второго по четвертый – два часа в неделю, пятый и шестой год – три часа в неделю. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом и ФГТ, составляет 858 часов максимальной учебной нагрузки, из них 429 часов – аудиторная нагрузка, 429 часов – самостоятельная работа. Нормативный срок обучения – 6 лет.

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповые (от 4 до 10 человек в группе).

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей учащихся и самоопределения личности.

Задачи программы:

- помочь избавиться от излишних психологических зажимов и комплексов, используя игровые и тренинговые упражнения;
- дать основные теоретические понятия: о сценическом этюде, его разновидностях и структуре; 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.

- развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой лаборатории (репетиции в сотворчестве): логическое мышление; способность выстраивания событийного ряда; способность определения основной мысли, идеи произведения; образное видение; способность моментального фрагментирования произведения и передачи сюжета по фрагментарному плану; способность выражения мысли через сопутствующее событие; способность моментальной реакции (экспромт, импровизация) на предлагаемые обстоятельства.

- Развивать в процессе постановочной работы: чувство ответственности, чувство коллективизма, адекватность мышления, дисциплинированность, организаторские способности, умение преподнести и обосновать свою мысль, художественный вкус, коммуникабельность, трудолюбие, активность.

Учебная программа состоит из пояснительной записки, учебно-тематического плана, содержания учебного предмета, требований к уровню подготовки учащихся, форм и методов контроля, системы оценок, методического обеспечения и списка литературы.

Учебно-тематический план.

1 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Введение.	Лекция	1	—	1
2.	Массовые игры. Игры на общении. Правила поведения.	Практическое занятие	8	4	4
3.	Игры на мышечную свободу. Подвижные игры.	Практическое занятие	8	4	4
4.	Развивающие игры на внимание, память, сосредоточенность, серьезность.	Практическое занятие	8	4	4
5.	Фантазия и воображение.	Практическое занятие	8	4	4
6.	Рольевые игры «Если бы...»	Практическое занятие	8	4	4
7.	Этюдная работа. Инсценировка детских стихов А. Барто, К. Чуковского.	Практическое занятие	8	4	4
8.	Работа над ролью в этюде	Практическое занятие	16	9	7
9.	Контрольный урок.	Практическое занятие	1	—	1
Итого:			66	33	33

2 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Развивающие игры. Игры на внимание, наблюдательность, мышление.	Практическое занятие	16	8	8

2.	Фантазия и воображение.	Практическое занятие	16	8	8
3.	Игры на общение.	Практическое занятие	16	8	8
4.	Мышечная свобода. Игры и упражнения на ловкость, быстроту реакции, чувства пространства.	Практическое занятие	16	8	8
5.	Рольевые игры «Если бы...»	Практическое занятие	16	8	8
6.	Этюдная работа. Импровизация по сказкам, мультикам.	Практическое занятие	16	8	8
7.	Работа над ролью.	Лекция, практическое занятие	34	18	16
8.	Контрольный урок.	Практическое занятие	2	—	2
Итого:			132	66	66

3 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Упражнения и игры на внимание, фантазию, общение, отношение, серьез. Игровая разминка.	Практическое занятие	42	21	21
2.	Мышечная свобода. Двигательная разминка.	Практическое занятие	22	11	11
3.	Этюдная работа. «Сказка на новый лад».	Практическое занятие	22	11	11
4.	Работа над ролью. Репетиции.	Лекция, практическое занятие	44	23	21
5.	Контрольный урок.	Практическое занятие	2	—	2
Итого:			132	66	66

4 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
1.	Внешняя техника. Мышечная свобода.	Практическое занятие	10	5	5
2.	Внутренняя техника. Игры и упражнения. Тренинг. ▪ Сценическое внимание ▪ Фантазия и воображение ▪ Наблюдательность. Вера. Серьез. ▪ Отношение	Практическое занятие	10	5	5
			10	5	5
			10	5	5
			10	5	5
3.	Этюдная работа. ▪ Этюды по спектаклю ▪ «Ералаш» ▪ «Звери» ▪ «Вредные советы», «Я» в предлагаемых обстоятельствах	Практическое занятие	10	5	5
			10	5	5
			10	5	5
			10	5	5
4.	Работа над ролью.	Практическое занятие	40	21	19
5.	Контрольный урок.	Практическое занятие	2	—	2
Итого:			132	66	66

5 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия

			нагрузка	работа	занятия
1.	Внешняя техника. Мышечная свобода.	Практическое занятие	22	11	11
2.	Внутренняя техника. Тренинг. Упражнения на внимание, фантазию, общение, отношение, «актерский серьез».	Практическое занятие	60	30	30
3.	Этюдная работа. ▪ «Натура» ▪ «Первобытные люди» ▪ «Роботы, игрушки, предметы» ▪ «Профнавык»	Практическое занятие	14 14 14 14	7 7 7 7	7 7 7 7
4.	Работа над ролью в спектакле.	Практическое занятие	60	30	30
Итого:			198	99	99

6 год обучения

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максималь ная учебная нагрузка	Самостоя тельная работа	Аудитор ные занятия
1.	Внешняя техника. Мышечная свобода.	Практическое занятие	20	10	10
2.	Внутренняя техника. Тренинг. Усложненные упражнения на внимание и другие элементы правильного сценического самочувствия.	Практическое занятие	48	24	24
3.	Этюдная работа. ▪ Оценка факта.	Практическое занятие	14	7	7

	▪ Характер, характерность. ▪ Возраст, наблюдения. ▪ Жанр.		14	7	7
			14	7	7
			14	7	7
4.	Работа над ролью в спектакле.	Практическое занятие	62	32	30
5.	Повтор всех тем.	Практическое занятие, лекция	10	5	5
6.	Контрольный урок.	Практическое занятие	2	—	2
Итого:			198	99	99

Содержание учебного предмета

Игровая деятельность. Тренинг.

В.А. Петров пишет, что «задача тренинга – вернуть человеку детскую непосредственность». Детская непосредственность, азарт и наивность, к которым стремится взрослый актер, у ребенка уже есть изначально, и игра для него – естественный способ существования и познания мира. Игра приносит чувство свободы, непосредственности, смелости. С ее помощью ребенок развивается и обучается.

В первый год обучения на театральном отделении вместо сценического действия по программе – предмет «театральные игры». Поэтому на уроках дети уже подготовленные. Они знают игры на разные темы, умеют в них импровизировать и в то же время соблюдать правила.

В 1, 2 классах присущая ребенку стихия игры сохраняется. Постепенно усложняясь, игровая деятельность превращается в своеобразную актерскую разминку, подготавливая учеников к этюдной работе и работе над ролью.

В 3, 4 классах увеличивается количество упражнений на внимание, память, общение, отношение, фантазию; разминка переходит в простейший тренинг.

В 5, 6 классах, когда основной темой обучения становится выпуск спектакля, тренинг усложняется и ему посвящается почти целый урок в неделю.

Примерная тематика игровых уроков.

- ***Викторина по любимым сказкам.*** Угадать по этюду.
- ***«Служба спасения».*** Класс делится на две группы: спасатели, пострадавшие – меняясь ролями, придумывают разные ситуации, обыгрывают их.
- ***«Друзья наши меньшие».*** Сказки про зверей.
- ***«На арене цирка»*** Дети в роли жонглеров, силачей, фокусников, дрессировщиков.

Игровая программа включает игры на мышечную свободу, подвижные игры, память, фантазию, ролевые игры. Класс превращается в океан, арену цирка, зоопарк, лес, а дети превращаются в моряков, пиратов, клоунов, зверей и т.д.

- **«Мы едем, едем!»** Путешествие на автобусе, автомобиле, поезде, самолете, по городу, к морю, в другие страны. На остановках – различные задания.
- **«Космос».** Полет по звездному небу, открывая новые планеты, на которых происходят чудеса.
- **«Мы - сыщики».** 2 группы, одна оставляет улики, другая их собирает, допрашивают свидетелей, находят преступников.
- **Творческий полукруг** – исходное положение. Пересечь по заданию педагога.
- **«Снежный ком».** Сказка или история по кругу с использованием «видений».
- **«Машинка».** Исполняется в разных вариантах. Печатаем без педагога, на скорость с разными осложнениями.
- **Организация внимания**
Зрительное: «Кто как сидит», «Кто во что одет», «Кого нет?», «Фотография», «Что изменилось?»
Слуховое: «Глухой телефон», слушаем класс, друг друга, необычные звуки.
Тактильное: упражнение «Чудесный мешочек», на ощупь определяем предмет, человека.
- **Общение.** «Угадай героя», «Найди предмет», «Договорись глазами», «Найди пару», «Поменяйся местами».
- **Фантазия и воображение.** Сочини сказку, историю по кругу, меняя направление. Фантазия на заданную тему. Закончить рассказ. Придумать по картинке, по предмету.

- **Расширение кругозора, словарного запаса, развитие наблюдательности, памяти.** Темы: школа, дом, театр, транспорт, времена года, искусство. Найти слова на определенную букву. Игра «буква-слово».
- **Серьез.** Сохраняя его, ученик отвечает на воздействие партнеров.

Мышечная свобода.

Игры на мышечную свободу позволяют сделать мышцы ребенка-актера пластичными. Основное условие пластичности человеческого тела – способность «целесообразно распределять мускульную энергию по мышцам» (Б.Е. Захава).

Двигательная разминка включает в себя бег, прыжки, кувырки и другие элементы. Подвижные игры и игры на мышечную свободу призваны развивать чувство пространства, ловкость, быстроту реакции, координацию ученика.

Раздел «мышечная свобода» неразрывно связан с другими разделами «Сценического действия», так как внешняя свобода – это результат свободы внутренней.

Этюдная работа.

Этюд строится как «отрезок жизненного процесса», созданный силой воображения. В нем обязательна, есть идея (главная мысль), конфликт, событие и известная доля импровизации. Вначале педагог придумывает, репетирует, подсказывает, как выстроить событие, затем ученики делают это сами. Сочинение этюдов развивает воображение, приучает наблюдать за жизнью. Именно в этюдах дети учатся фантазировать, общаться, органично действовать.

Материалом для этюдов *первого года обучения* являются стихи детских поэтов, сказки в первом полугодии и «оживление» игрушек (киндер-сюрприз, мягкая игрушка, механическая, любимая) – во втором полугодии.

На *второй год* вводятся этюды на темы: Сказочные этюды; русские народные сказки, сказки народов мира, авторские сказки по выбору педагога.

Этюды по мультфильмам; рисованные и кукольные мультфильмы.

Культура поведения; правила поведения на улице, в гостях; вежливые этюды; «Приветствие», «Прощание», «Просьба», «Извинение».

Этюдная работа *третьего года обучения* – «Сказка на новый лад». Оригинальные этюды сочиняются учениками.

Четвертый год - это этюды по спектаклю. Ученики знакомятся на площадке со своими будущими ролями. Распределение происходит через актерские пробы. Подготовка спектакля – это сложный процесс, огромный объем работы: и этюды должны стать подспорьем для режиссера.

Когда репетиции спектакля идут полным ходом, тема этюдов меняется: «Ералаш» позволяет играть ученикам не сказку, а жизнь, развивая органичность действия.

Во втором полугодии – «Вредные советы». Дети читают и играют «Вредные советы» Г.Остера и придумывают свои, играя самих себя в предлагаемых обстоятельствах.

«Звери». Исполняя звериные этюды, учащиеся учатся наблюдениям, раскрепощённости, серьезности, развитию характера.

Этюдная работа *пятого года* распределяется по четвертям:

1 четверть «Натура». Играем себя на улице, в магазине, на вокзале, на почте, проверяя свою коммуникабельность, серьез, чувство правды.

2 четверть «Первобытные люди». Главное в работе – мимика, жест, пластика и минимум речи. Этюды: «Племя у костра», «Охота на диких зверей», «Выборы вожака», «Война племен», «Смерть вожака».

3 четверть «Роботы, игрушки, предметы». Роботы: на выставке, в работе, на другой планете. Игрушки: механические, заводные, мягкие, куклы, марионетки. Предметы: пылесос, мясорубка, фен, стиральная машина, магнитофон, миксер, свеча, яблоко, банан, радио, швейная машинка, утюг, газета, кран, фонтан, ручка, дверь. Эта тема особенно развивает фантазию, актерскую смелость, юмор, веру, серьез.

4 четверть – «Профнавык». Известные профессии, которые можно наблюдать (учитель, врач, парикмахер, продавец и т.д.). Учащиеся должны организовать целесообразно логично свое физическое действие, быть внимательными к реквизиту. Этюды предполагают индивидуальную самостоятельную работу.

Этюдная работа *шестого года* также распределяется по четвертям:

1 четверть «Оценка факта». Освоение схемы: действие – стоп – мысль – поиск выхода – принятие решения – новое действие.

- Оценка звука, предмета, человека, события.
- Оценка через слух: стук, лай, взрыв, звонок, скрип.
- Оценка через взгляд: чужая вещь, красивая покупка, письмо.
- Оценка через встречу с человеком: друг, враг, милиционер, вор, цыганка, мама.
- Оценка через событие: вызов, ссора, прощание, объяснение.

2 четверть «Характер, характерность». Этюды, в которых действуют люди с разным характером: злой, хитрый, решительный, любопытный. Исполнение индивидуально, парами, группами.

3 четверть «Возраст, наблюдения». Показ детей, взрослых, стариков.

4 четверть «Жанр». Один и тот же этюд показывается в разном жанре. Например, «Красная шапочка» как балет, трагедия, комедия, детектив.

Работа над ролью.

Этот раздел особенно любим учащимися, так как предполагает результат – выступление на сцене. Оценивая его, педагог ни в коем случае не должен захваливать ребенка, но и чрезмерная критика тоже излишня. В педагогических целях о чем-то можно пока и промолчать, а кого-то и похвалить авансом.

Полезно обсуждать выступление, призывая каждого найти хорошее в увиденном, а замечания может сделать режиссер.

Этот запрет на критику вызывает положительные эмоции, воспитывает доброе отношение друг к другу, приносит радость коллективного творчества.

Этапы работы над спектаклем.

1. Выбор пьесы. Читка.
2. Эмоциональные впечатления. Обсуждение с классом.
3. Распределение ролей. Пробы в этюдах «живьем».
4. Репетиции этюдным способом.
5. Прогоны с точным текстом.
6. Монтировка спектакля.
7. Генеральная репетиция.
8. Показ зрителю.

Создание сценического образа в спектакле.

Учащиеся готовят роль, они пишут письма от имени героя, показывают этюды из жизни героя вне пьесы, рисуют эскизы костюма, декорации. Идут постоянные поиски-наблюдения похожего в жизни.

Для создания роли необходимо ответить на вопросы:

- имя героя (придумать, если нет).
- возраст.
- национальность.
- характер.
- биография, «моя история».
- жизненная цель.
- что делаю, чтобы ее добиться.
- главная фраза.
- на кого похож (зерно роли).
- внешний облик.
- события до..., в спектакле по сценам и после.

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;
- знание профессиональной терминологии;
- знание основ техники безопасности при работе на сцене;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- умение использовать полученные знания в создании характера сценического образа;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- первичные навыки по сочинению небольших этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- первичные навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

Формы и методы контроля, система оценок

1. 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.

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.

График проведения промежуточной аттестации: в 6, 8, 10, 14, 15 – дифференцированные зачеты, 12 – экзамен.

2. Критерии оценки

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: оценка «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.

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».

Методическое обеспечение учебного процесса

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актерского мастерства» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

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

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

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся. Показывать не то, как вы бы сами

сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, 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.

2.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.

Список литературы и средств обучения

Список 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

- /
- 12 Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008.
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.
–
  - 16.Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. 2002
  - 17.Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
  - 18.Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
  - 19.Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
  - 20.Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
  - 21.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>
  - 22.Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
  - 23.Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства.

- Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
24. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
25. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
26. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
27. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
28. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
29. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
30. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
31. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
32. 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
33. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
34. 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)

мастерства)

35. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
36. Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
37. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
38. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
39. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
40. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)