

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Театральный институт имени Бориса Щукина
при Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»
(Театральный институт имени Бориса Щукина)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ,
ПРАКТИКУМ

ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА

ЧАСТЬ 1

Москва
2022

Утверждено на заседании Учёного совета
Театрального института имени Бориса Щукина
№7 от 28 марта 2022 года

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ,
ПРАКТИКУМ

ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

ЧАСТЬ 1

МОСКВА

2022

В 2020 году при поддержке Министерства просвещения России стартовал Всероссийский проект «Школьная классика».

Всероссийский проект «Школьная классика» разработан Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Театральным институтом имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова» (далее – Театральный институт имени Бориса Щукина).

Цель Всероссийского проекта «Школьная классика» – формирование поликультурной среды, способствующей всестороннему развитию личности, приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям посредством стимулирования развития школьных театров в образовательных организациях всех регионов нашей страны.

Театральный институт имени Бориса Щукина является одним из лидеров театрального образования в России. Наличие собственной педагогической методики на базе творческого метода Е.Б. Вахтангова обеспечивает высокую результативность обучения.

Идти в ногу со временем, сохраняя более чем вековую традицию обучения студентов, – именно такую стратегическую задачу осуществляет Театральный институт имени Бориса Щукина, принимая участие в проекте «Школьная классика».

Качество образования Театрального института имени Бориса Щукина высоко ценят и в нашей стране, и в мире. А педагоги Вахтанговской школы являются носителями и хранителями театральных традиций воспитания артистов.

Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина, принимающие участие в разработке данных метод рекомендаций, постарались весь свой многолетний педагогический опыт адаптировать для педагогов школы, которые выбрали новое направление деятель-

ности и решили подарить своим ученикам удивительный мир театра.

В рамках проекта «Школьная классика» Институтом реализуется дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Мастерство учителя», разрабатываются методические рекомендации и пособия

для педагогов по организации театральной деятельности в общеобразовательных учреждениях.

Данное методическое пособие предназначено для педагогов дополнительного образования, классных руководителей, педагогов-организаторов образовательных организаций.

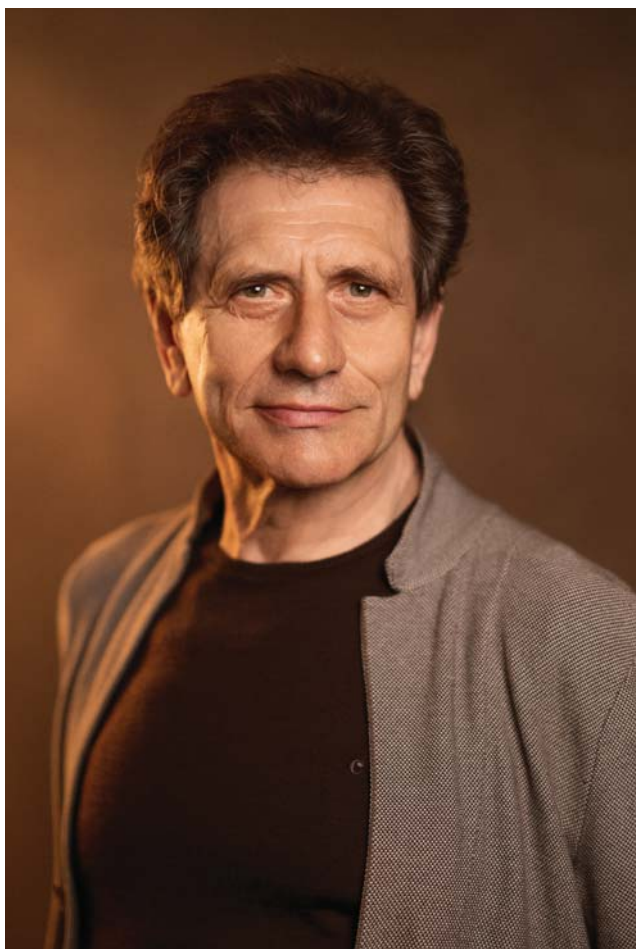
Методическое пособие подготовлено преподавателями Театрального института имени Бориса Щукина и методистами Центра науки и методологии Театрального института имени Бориса Щукина.

Коллектив авторов:

Стасюк Валентин Валерьевич,
*преподаватель кафедры
мастерства актера*

Марченко Герман Владимирович,
научный сотрудник

Силина Марина Германовна,
ведущий методист

Дети – будущее нашей страны. Каким станет будущее детей и государства, зависит от многих факторов. Если мы желаем своей стране достойного будущего, то должны приложить все возможные усилия к тому, чтобы наши дети могли воспитываться на основе высоких моральных ценностей хорошо образованными, высококультурными преподавателями, для которых работа со школьниками – это призвание. Жизнь современных школьников должна быть насыщенной, яркой, интересной, досуг – захватывающим и запоминающимся.

Театральный институт имени Бориса Щукина (Вахтанговская школа) – один из ведущих театральных ВУЗов России. Педагоги нашей Школы обладают фундаментальными знаниями и опытом в области театральной педагогики. Деятельность Российского движения школьников направлена на всестороннее воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также ор-

ганизацию досуга школьников. В настоящее время Российское движение школьников играет важнейшую роль в процессе воспитания высоконравственных, социально успешных граждан.

Совместный проект наших организаций – Всероссийский проект «Школьная классика» – уже стал универсальной площадкой для реализации творческого потенциала участников, обеспечения условий для методического фундамента общеразвивающих и предпрофессиональных программ в сфере театрального искусства, соприкосновение с которым будет максимально способствовать формированию растущей личности на основе главных человеческих ценностей и понимания культурных традиций нашей страны. Создавать благоприятные условия для формирования личности ребенка, приобщать его к жизненно важным знаниям и истинным нравственным ценностям – это приоритетная задача государства и общества.

Реализация Всероссийского проекта «Школьная классика» стала возможной благодаря участию Театрального института имени Бориса Щукина в программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Евгений Владимирович Князев,
народный артист
Российской Федерации,
ректор Театрального института
им. Бориса Щукина

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Возрастные и психофизические особенности школьников	5
<i>Младший школьный возраст (1-4 классы)</i>	<i>6</i>
<i>Средний школьный возраст (5-9 классы).....</i>	<i>7</i>
<i>Старший школьный возраст (10-11 классы).....</i>	<i>10</i>
Требования к выполнению упражнений, игр, заданий.....	11
Актёрское мастерство	12
<i>Внимание</i>	<i>12</i>
<i>Память</i>	<i>15</i>
<i>Воображение.....</i>	<i>15</i>
<i>Фантазия.....</i>	<i>16</i>
<i>Мышечная свобода</i>	<i>16</i>
<i>Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру).....</i>	<i>17</i>
<i>Физическое самочувствие.....</i>	<i>17</i>
<i>Предлагаемые обстоятельства.....</i>	<i>19</i>
<i>Оценка факта.....</i>	<i>20</i>
<i>Сценическое общение</i>	<i>21</i>
Литература.....	23

*«...учиться на сцене смотреть
и видеть, слушать и слышать».*

К.С. Станиславский

ВВЕДЕНИЕ

Искусство театра оказывает огромное воздействие на духовное развитие личности, ее самореализацию и социокультурную интеграцию. Включение искусства театра в учебно-воспитательный процесс школы – это действительная потребность развития современной системы образования, которая переходит от эпизодического присутствия театра в школе к системному моделированию его образовательной функции. Важно, чтобы в каждом образовательном учреждении был организован детский театральный коллектив.

Стремление к игре, к актерству присуще всем детям. Потребность ребенка в игровом поведении, способность «входить» в придуманные только им предлагаемые обстоятельства обусловлены особым видением мира.

А как известно, где есть игра, там есть и творчество. Занятия театральной деятельно-

стью способствуют развитию фантазии, воображения, памяти ребенка, учат передавать различные эмоциональные состояния. В процессе освоения театральных средств выразительности обогащается словарный запас, формируется звуковая культура речи, навыки связной речи, расширяется ее интонационный диапазон.

Занятия в театральной студии не только развивают творческие способности ребенка, но и формируют коммуникативные качества, его систему ценностей в человеческом общении. Работая в группе, ребенок осознает свою значимость в коллективе, воспитывает в себе чувство ответственности, развивает в себе лидерские качества, расширяет кругозор.

В данном методическом пособии представлены упражнения, игры, задания по актерскому мастерству.

ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

В работе с детьми и подростками необходимо уделять особое внимание адаптации упражнений под разные возрастные категории школьников (с учетом психологических особенностей конкретного ученика и группы в целом), контролю над правильным выпол-

нением упражнений, внимательно следить за темпо-ритмом занятия. Все это связано с пониманием целесообразности каждого отдельно взятого упражнения и перспективы всего учебного процесса.

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 7-11 ЛЕТ (1-4 КЛАССЫ)

В этом возрасте ребенок начинает овладевать новой для себя деятельностью – учебной. Это создает для него дополнительные психологические трудности. По сути, ребенок учится учиться. У школьника происходит «утрата непосредственности» – термин, введенный Л.С. Выготским. Дело в том, что ученик теперь начинает принимать решения, определять важность того или иного действия. Деятельность становится осмысленной. Поэтому меняется его характер, поведение, его внимание и память. Параллельно происходит внутренняя оценка и сравнение себя с окружающими его сверстниками. И самое главное – первая встреча со взрослым человеком, не имеющим отношения к родителям ученика, встреча с учителем, требования которого ученик должен не только выполнять, но и учиться осваивать систему деловых отношений.

В этом возрасте интерес ребенка достаточно неустойчив. Наиболее интересны для ученика младшего класса такие предметы как рисование, лепка, музыка. В этом возрасте дети являются в высокой степени индивидуалистами, достаточно эгоцентричными. Ощущение коллектива и командности придет позже. На этапе учебы закладываются дружеские взаимоотношения с одноклассниками. Но оценочное суждение о друге связано, прежде всего, с оценочным суждением учителя о личностных качествах ученика.

В 9-10 летнем возрасте, в отличие от более младшего, школьники острее переживают личные неудачи, замечания от учителя в присутствии других детей. Начинает проявляться потребность ребенка во внимании, уважении. Необходимо создать условия, при которых каждый ребенок будет чувствовать свою неповторимость и значимость. Способность делать что-то лучше других достаточно важна для младших классов. В этом возрасте ребенок оказывается перед выбором – быть как все,

принадлежать к большинству или быть лучшим, получать похвалу.

Существенную помощь в развитии личностных качеств ученика могут дать внеурочные занятия. Важно понимать, что именно творческое развитие личности школьника этого возраста поможет ребенку справиться с колоссальной психологической нагрузкой. Занятия в школьном театре помогут ребенку сформировать основы, необходимые для его комфортного существования: усидчивость, волевой интеллект, эмпатия, нацеленность на результат.

Театр – коллективное творчество индивидуальностей. Дети всегда хотят быть неповторимыми. Они любят перевоплощаться, превращаться, играя друг с другом. В этом актерская игра схожа с поведением детей. Для педагога школьного театра очень важна первая встреча с учениками. От этого зависит весь дальнейший творческий процесс с детьми этого возраста. Важен и внешний вид, и первые слова, взгляд, интонация, жесты. Необходимо, чтобы дети поверили, приняли педагога, тогда взаимная симпатия в дальнейшем поможет ребятам на занятиях быть открытыми и веселыми. Они станут получать удовольствие от творческого процесса, им будет интересно на занятиях, тогда придет их личностное развитие и творческий рост.

Упражнения по актерскому мастерству воспитывают в ребенке творческую дисциплину (не подвести партнеров), самодисциплину, коммуникативные навыки, уверенность, концентрацию, уравновешенность, умение работать в команде. Также упражнения помогают развить память, внимание, воображение и фантазию; умение слушать и слышать, владеть элементарными навыками пластики тела.

Педагогам предлагается на примере одного упражнения рассмотреть формы его подачи в разных возрастных группах.

Пример для младшей возрастной группы 7-11 лет.

Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка».

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши. Ученик, у которого буква «О», хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков

преподавателя. Теперь рассмотрим, как это упражнение можно объяснить нашей возрастной группе.

Ребята, мы с вами оказались на необитаемом острове. Нам с вами нужно написать письмо и отправить его с голубем на материк, тогда к нам в гости смогут приехать наши родители и близкие друзья. А писать мы будем наше письмо волшебным способом. Каждую букву мы будем по очереди хлопать в ладоши. Например, слово «Здравствуйте!». А в конце нашего слова два хлопка будет делать наш голубь (выбранный из учеников). Это будет означать, что он запомнил это слово и мы можем печатать дальше. В итоге печатается целое предложение. Голубь, запомнив всю фразу, улетает на материк, чтобы пригласить всех близких в гости на необитаемый остров.

СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 11-13 ЛЕТ (5-7 КЛАССЫ)

У подростков в среднем школьном возрасте происходит переход от незрелости к начальному этапу зрелости. Он затрагивает весь организм ребенка: физиологическую, интеллектуальную и нравственную стороны.

В этом возрасте формируется характер ученика, происходит перестройка психофизического аппарата, ломка сложившихся форм взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Существенное значение необходимо придавать эмоциональному аппарату подростка. Эмоции в этот период становления отличаются серьезностью веры в них самого подростка и трудностью управления ими, прежде всего, из-за неспособности их контролировать, неумением сдерживать себя, что отражается на окружающих из-за резкости поведения ученика.

Если говорить про мыслительный процесс подростка, необходимо отметить, что происходит неосознанное развитие абстрактного мышления, хотя и наглядные (конкретно – образные) компоненты сохраняются. Это связано с тем, что влияние чувств на подростка проис-

ходит гораздо сильнее, нежели восприятие им книг и учителей.

Существенным изменениям подвергаются память и внимание. С одной стороны, формируется произвольное внимание, с другой – обилие различных впечатлений, связанных с эмоциональной, чувствительной активностью, приводит к быстрой потере внимания и отвлекаемости.

В этом возрасте происходит скачок мыслительного процесса. Появляется определенная систематичность в подходе к изучению предметов школьной программы: самостоятельный мыслительный процесс, возможность делать выводы и обобщения, раскрытие содержания того или иного понятия в конкретных образах.

У подростков появляется потребность в новых знаниях и впечатлениях. Задача педагога заключается в поддержке этих стремлений школьника. В процессе воспитания и обучения в школьных театрах необходимо всячески убеждать подростков в том, что именно образованный и умный человек может быть успеш-

ным, лучшим в своем деле. Если у подростка произойдет слияние его интересов и убеждений (педагогическая задача), тогда произойдет эмоциональный всплеск, направленный на изучение предмета.

Важно, чтобы школьник на занятиях ощущал успех, чувствовал, что у него получается, тогда будет постоянная заинтересованность в дальнейшем освоении процесса обучения. Ни в коем случае нельзя нацеливать подростков на определенный результат любым способом. Выстраивать процесс обучения необходимо всегда от «простого к сложному» (от простых элементов школы актерского мастерства к более сложным). И еще необходимо помнить, что терпение педагога – это одна из важных составляющих творческого роста и развития его учеников. Выстроенная модель воспитания и обучения должна приносить удовольствие, а не сиюминутный успех «в загнанных» рамках.

Пример для средней возрастной группы 11-13 лет.

Упражнение, направленное на внимание – ***«Пишущая машинка»***.

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши. Ученик, у которого буква «О», хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков

преподавателя. Теперь рассмотрим, как это упражнение можно объяснить нашей возрастной группе.

Ребята, представим, что вокруг нас летает комар, который не дает нам уснуть. Нам необходимо его поймать. А ловить мы будем его только одним способом, и я посмотрю, кто же из вас сможет точно выполнить это упражнение. Сложность заключается в том, что нам необходимо стоять на месте и с помощью лишь одного хлопка в ладоши попытаться поймать назойливого комара. Кто лучше всех справится с этим упражнением, получит от меня подарок! Сейчас каждому из вас я раздам букву, необходимо ее запомнить, а у кого-то будет целых две буквы. В определенном ритмическом рисунке вам необходимо не только напечатать слово «Воробей», но и попытаться поймать комара, который будет постоянно вам мешать.

Исходя из особенностей детей (активность, бурная фантазия и воображение, зарождающиеся комплексы и неуверенность в себе, сомнение в признанных авторитетах, чрезмерная любознательность), занятия становятся более структурированными. Педагог больше внимания уделяет творческой дисциплине. Важно максимально емко и компактно объяснять задачи упражнения, тем самым стремиться к осознанности занятий. Отвечать на вопросы и быть заинтересованным в положительном результате.

Дети-подростки должны понимать и чувствовать авторитет педагога, доверять его знаниям и умениям, которые он может частично делегировать (доверить кому-то из детей провести конкретное упражнение или фрагмент разминки). Игровая форма занятий остается, но игры меняются в соответствии с возрастными интересами.

СРЕДНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 13-15 ЛЕТ (7-9 КЛАССЫ)

Подростков в этот период отличает пик эмоциональной неуравновешенности (происходит легкость возбуждения и невозможность справиться со своим состоянием, отсутствие контроля). Это приводит к ухудшению дисциплины. Настроение подвержено серьезным перепадам (от веселья к депрессии); происходит снижение самооценки; борьба за самостоятельность; переутомление и снижение внимания. Подростки не хотят слушать советы взрослых; не приходят вовремя; не хотят учиться; обидчивы, упрямы.

Основное направление интересов – это общение со сверстниками и осмысление, каким видят подростка его ровесники. Однако именно общение со взрослым является для подростка скрытым желанием, так как именно через «общение на равных» повышается самооценка подростка и его роль в коллективе. Педагогу придется проводить много индивидуальных бесед с ребятами.

Необходимо в процессе обучения смягчать требования, если есть ощущение внутреннего протеста у учащегося. Важно предоставлять право выбора ученику, не критиковать, найти компромиссное решение. Ни в коем случае нельзя позволять занижать оценочное суждение, игнорировать или легкомысленно относиться к успехам учеников, обобщать в негативном смысле и переносить настроение на личность подростка в присутствии коллектива. Педагогу необходимо очень тонко работать с учащимися этой возрастной категории, выстраивать общение с ними, как со взрослыми людьми.

Важно, чтобы ребята чувствовали доверие со стороны преподавателя. Знания и опыт педагога помогут ему заслужить уважение подростков, добиться дисциплины на занятиях и заинтересованности в образовательном процессе.

Подросткам нравится выполнять задания, в которых нужно поразмыслить, поспо-

рить с педагогом, придумать интересные и необычные пути решения.

Пример для средней возрастной группы 13-15 лет.

Упражнение, направленное на внимание – **«Пишущая машинка»**.

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши. Ученик, у которого буква «О», хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

Теперь рассмотрим, как это упражнение можно объяснить нашей возрастной группе.

Сейчас нам с вами необходимо без клавиатуры, без телефона напечатать предложение: Носорог – самый смешной и самый сильный. У кого есть предложения, как будем печатать? *(происходит диалог с ребятами)*. Отлично, хлопками, молодцы, что догадались. Объяснив правила упражнения, педагог, прежде чем задать определенный ритм «печати» *(выполнения упражнения)*, говорит: «Кто сможет выполнить это упражнение, ни разу не нарушив ритм, сделать все правильно, тот завтра сам проведет как педагог это или другое придуманное им самим упражнение». Ребята начинают выполнять данное упражнение.

Дети 7-9 классов становятся более самостоятельными. Исходя из особенностей школьников этого возраста, рекомендуется выявлять лидеров в группе, налаживать с ними отноше-

ния и привлекать к «мозговому штурму» – придумыванию новых упражнений на заданную тему с точно сформулированными технически-

ми заданиями. При этом важно обеспечивать психологическую поддержку всем участникам занятия.

СТАРШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 15-17 ЛЕТ (10-11 КЛАССЫ)

Главное отличие старшекласников (10-11 классы) заключается в выборе жизненных ценностей. Это и желание выбрать определенную позицию взрослого человека, и осознать себя в обществе, найти свое место, понять свое назначение. Это постоянный поиск своих мировоззренческих заключений. Поэтому важно, чтобы молодые люди понимали, что смысл жизни не только внутри себя, но и в окружающем нас мире.

В этом возрасте остро стоит вопрос открытия своего внутреннего мира и своей исключительности. Основной вид деятельности – это личностное общение, так как заканчивается процесс полового созревания.

Особенностями возраста можно считать: завершение физического развития организма, умственное развитие, развитие самосознания, выбор профессии, формирование взаимных отношений между полами. У старшекласников выбор профессии формирует определенные интересы в учебе, изменяется отношение к учебной деятельности. Соответственно, происходит выбор в пользу тех или иных предметов, необходимых для дальнейшего поступления в институт.

Педагогу необходимо точно понимать, в каком направлении вести работу с этой возрастной группой. Некоторые из учащихся будут поступать в творческие учебные заведения, и для них школьный театр и актерское мастерство необходимы для качественного развития личности.

В процессе работы педагогу необходимо помнить о некоторых задачах, которые стоят перед учащимися:

- найти смысл происходящего в себе и в окружающем мире;

- профессиональное самоопределение (самостоятельное определение жизненных ценностей);
- выбор своего жизненного пути;
- осознание себя как достойного представителя пола.

Педагогу придется работать с уже сформированными молодыми людьми, которым необходима квалифицированная помощь в поиске себя, своих ценностей, смысла жизни. Принцип общения в процессе обучения необходимо выстраивать на «равных», с взаимным уважением друг к другу. Могут присутствовать дружественные отношения, но ни в коем случае не панибратство.

Школьник всегда должен помнить, осознавать, что роль педагога – основополагающая и, прежде всего, направлена на личностное развитие ученика. В процессе занятий для создания дружественной и позитивной атмосферы преподаватель может организовывать экскурсии по городу, выезды в интересные исторические места. Это также поможет и культурному развитию старшекласников.

Пример для старшей возрастной группы 15 - 17 лет.

Упражнение, направленное на развитие внимания – **«Пишущая машинка».**

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие буквы. Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». Затем вновь преподаватель хлопает

в ладоши. Ученик, у которого буква «О», хлопает ему в ответ и так далее. В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.

Теперь рассмотрим, как это упражнение можно объяснить нашей возрастной группе.

Ребята, сейчас нам с вами предстоит напечатать слово – Носорог. Это упражнение направлено на развитие вашего внимания, сфокусируйтесь. Каждому я раздам букву, запомните ее. Поднимите руку у кого буква Н, О, С и так далее (педагог проверяет школьников). Но печатать мы будем это слово не на ваших гаджетах (обязательно использовать юмор, легкость в восприятии информации).

Все проще – мы будем использовать хлопки. Сначала я хлопаю, затем хлопает тот, у кого буква Н, затем вновь хлопаю я, после меня уже тот, у кого буква О и так далее. Да, запомните, в конце слова хлопаем все вместе – ставим точку!

В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя (преподаватель задает определенный ритм, в котором ученикам необходимо будет напечатать слово).

Старшие школьники – это уже взрослые, сформированные личности. Чаще всего они обладают мотивацией к занятиям, с желанием проявляют собственную индивидуальность, поэтому педагогам необходимо вести образовательный процесс, понимая это.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАЖНЕНИЙ, ЗАДАНИЙ, ИГР

При выполнении упражнений, заданий, игр надо соблюдать следующие правила:

- Вера в предлагаемые обстоятельства.
- Быть серьезным при исполнении заданий.
- Внимательно и благожелательно относиться к тому, что делают другие.

Каждый педагог выбирает упражнения, представленные в этом пособии, по своему усмотрению. Игровые упражнения нужно менять чаще, чтобы у детей не пропал интерес к ним. При выборе упражнений

нужно также учитывать поставленную задачу для конкретного занятия. Если вы проводите разминку перед репетицией, то она не должна превышать 15-25 минут (в зависимости от возраста детей). Все этюды на начальном этапе обучения желательно проводить без слов, чтобы дети учились действовать, а не прятаться за текст. Образовательный процесс в группе выстраивается с учетом психофизических и возрастных особенностей обучающихся.

Познакомьте детей с основными принципами поведения на сцене: «я виден, я слышен, я никому не мешаю».

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Порядок прохождения элементов актерской техники согласно методике Вахтанговской школы следующий:

1. Внимание
2. Память
3. Воображение
4. Фантазия
5. Мышечная свобода
6. Перемена отношения (к предмету, месту действия, к партнеру)

7. Физическое самочувствие
8. Предлагаемые обстоятельства
9. Оценка факта
10. Сценическое общение

В процессе работы со школьниками педагог использует определенный порядок представленных упражнений, отталкиваясь от уровня развития обучающихся.

1. ВНИМАНИЕ

«Геометрические фигуры». Найти удобное положение на площадке, чтобы все ученики видели педагога, никто не прятался, и все могли видеть друг друга. Для этого упражнения необходимы будут стулья (на точное количество учащихся). В игровой форме выстраиваем различные геометрические фигуры и проверяем, видим ли мы друг друга. Итог – выстроить полукруг перед педагогом.

«Встать – Сесть». Необходимо по сигналу педагога всем одновременно встать и одновременно сесть. Для того, чтобы выполнить это упражнение, необходимо держать ровную осанку, правильное положение рук и ног.

«Полет». Необходимо определить, кто внимателен, а кто нет. Если педагог называет что-нибудь летающее, например – «Бабочка», все поднимают руки вверх и хором отвечают: «Летает». Если педагог называет нелетающее животное, все молчат, либо топают ногами. Затем можно спрашивать о предметах различной формы (круглый, квадратный) и так далее.

«Цвет». Посмотрите на своих друзей и обратите внимание на цвет волос каждого. Необходимо поменяться так, чтобы ученик с самыми светлыми волосами сидел крайний справа. Рядом с ним должен сидеть ребенок с волосами потемнее. А крайний слева – ребенок с самыми темными волосами. Упражнение выполняется в тишине.

«Светофор». Педагог имеет три листа бумаги (разных цветов). Когда показывает зеленый цвет – ученики начинают шипеть, лаять или каркать, как вороны. На желтый сигнал все замирают, на красный – начинают топтать ножками.

«Музыкальная пауза». Педагог включает веселую музыку, а ученикам во время игры необходимо перейти на другую сторону площадки. Но идти нужно строго друг за другом. Как только музыка останавливается, ученики кладут правую руку на плечо впереди стоящему соседу и замирают в полной тишине.

«Бесшумный переход». Необходимо встать со своих мест и бесшумно организовать две дуги по обе стороны от стола преподавателя на счет 5 (сохраняя принцип «я вижу всех – меня видят все»), а на счет 25 вернуться на свои места.

«Ответ» – «Привет». Учащиеся по очереди отвечают хлопком на хлопок педагога. Как только вместо хлопка педагог топает ногой, ученики должны дружно хлопнуть в ладоши.

«Мяч в мяч». Школьники становятся в круг и под ритм педагога начинают перебрасывать теннисный мячик друг другу. Как только педагог хлопает в ладоши, ученикам необходимо всем вместе поднять правую руку вверх.

«Мячик и число». Кидая мяч ученику, педагог называет число. Ученику необходимо,

поймав мяч, назвать число на единицу больше. Затем, назвав нужное число, ученику нужно бросить мяч следующему, который должен поймать мяч и тоже назвать число на единицу больше. Это очень сложное упражнение, как правило, требует серьезной подготовки.

«Земля и Воздух». Ученики становятся в круг и начинают перебрасывать друг другу в разных направлениях белый и черный мяч. Поймав белый мячик, ученик называет животное, связанное с небом (журавль, воробей). Ученик, который поймал черный мяч, называет земное животное.

«Охотник и носорог». Выбираем одного ученика, который будет носорогом, и отправляем его «спать». Остальные «охотники» должны бесшумно подойти к «носорогу» и положить ему на спину монетку. Задача состоит в том, чтобы как можно тише подойти и не разбудить «носорога», а «носорог» очень внимательно слушает и, если вдруг услышит кого-то, – просыпается.

«Раз – хлопок, два – хлопок...». Педагог предлагает ребятам сыграть в игру. Один хлопок – все встают, два хлопка – обходят стул, три хлопка – прыгают на месте и так далее.

«Запомни нас». Раскладываем на столе 5 предметов в определенной последовательности. Ученики смотрят и запоминают. Затем меняем их порядок и просим воссоздать исходный вариант.

«Шахматы». Все стоят в шахматном порядке. Один ученик запоминает, затем отворачивается. Педагог меняет всех местами, ученику необходимо вернуть всех в исходное положение.

«Скульптуры». На «раз, два, три» ученики принимают позы. Один запоминает все позы (педагог считает до 10). Затем отворачивается. Педагог меняет некоторое положение тела учеников (у трех или не меняет). Затем нужно вернуть все скульптуры в первоначальное положение.

«Арифмометр». Участники садятся в одну линию. Каждый участник получает определенный числовой разряд (единицы, десятки,

сотни, тысячи и т.д.) Каждый разряд работает определенным образом: единицы встают-салятся, десятки приседают, сотни кланяются и т.д. Надо набрать число, определенное руководителем. Это упражнение можно использовать для отработки каких-то сложных элементов.

«Пишущая машинка». Участники садятся в полукруг. Каждому присваивается одна-две буквы русского алфавита. Руководитель последовательно задает слово, фразу, текст. Участники хлопками «печатают» текст. Конец слова обозначается общим хлопком, конец фразы – хлопком одновременно с ударом ног. Знаки препинания обычно не выделяются.

«Мешаем читать». Один из участников садится перед кругом участников и начинает что-то читать. Остальные задают ему разные вопросы. Конечно, вопросы должны быть достаточно тактичными. Водящий должен быстро и достаточно точно отвечать на эти вопросы. После одной-двух минут такого «допроса» книга закрывается, и водящего просят пересказать прочитанное.

«Прочитай письмо». Берется лист с печатным текстом, разрывается на клочки. Участнику предлагается сложить страницу так, чтобы он смог прочесть содержание разорванного.

«Теплоходы SOS». Участники делятся на две команды. Команды становятся друг против друга с закрытыми глазами. Одна команда – терпящие бедствие теплоходы, вторая – теплоходы, спешащие на помощь. Каждый из терпящих бедствие подает свой неповторимый сигнал. Каждый из спешащих на помощь отвечает тоже своим неповторимым сигналом. Сигналы участники придумывают сами себе, причем сигнал должен быть звуком или набором звуков, но не в коем случае не словом. Выбрав себе пару, «спасатель» и «спасаемый» по звуку пытаются найти друг друга. Когда сталкиваются, садятся на места. Надо обязательно проверять, нашли ли друг друга именно те, кто искал.

«Испорченный телеграф». Все участники строятся в колонну друг за другом, глядя в затылок. Первый участник стоит ко всей колонне затылком, но лицом к руководителю или

ведущему. Ведущий показывает действие первому (вставить нитку в иголку и пришить пуговицу, приколотить гвоздь молотком, нечаянно ударив по пальцу и т.д.). Первый после просмотра действия поворачивает к себе лицом соседа и показывает, то, что он запомнил. Второй повторяет запомнившиеся действия третьему и так до конца колонны. Затем последний показывает всем участникам то, что ему пришло по телеграфу. Ведущий показывает настоящую версию действий.

«Хлопки». Эта серия **состоит из семи упражнений**, выстраиваемых по принципу нарастания сложности. В начале каждого упражнения руководитель задает темп, в котором будет проходить упражнение.

Упражнение 1. Участники встают в круг и передают друг другу хлопки по часовой стрелке. После первого круга любой из участников может поменять направление движения хлопков на противоположное. Передавая хлопок, участник поворачивается лицом к тому, кому передает хлопок.

Упражнение 2. Участники разбиваются на четные и нечетные номера и начинают передавать хлопки через одного, то есть четные четным, нечетные нечетным. Передача ведется по часовой стрелке.

Упражнение 3. То же самое, что и упр.2, но только четные передают хлопки по часовой стрелке, а нечетные – против часовой стрелки.

Упражнение 4. То же самое, что и упр.2, 3, но теперь направление движения хлопков произвольно: и у четных, и у нечетных.

Упражнение 5. Хлопки передаются кому угодно из круга. Передающий должен хлопком максимально точно определить, кому он передает хлопок. Принимающий должен поймать хлопок и передать его дальше. То есть принимающий делает два хлопка: поймал-хлопок, передал – хлопок.

Упражнение 6. То же, что и упр.5, но участники свободно передвигаются в пределах круга.

Упражнение 7. В любом из предыдущих вариантов хлопок передается без хлопка, а од-

ним только взглядом.

«Отстающие движения». Участники встают в два ряда друг против друга. Первый проделывает несколько гимнастических движений. Второй, наблюдая за первым, повторяет его движения с отставанием на одно. Третий наблюдая за вторым повторяет движения второго с отставанием на одно и так вся группа. Упражнение может идти под музыку, начиная с медленного ритма, ускоряющегося к концу.

«Зеркало». Два участника становятся друг против друга. Один как бы смотрит в зеркало, другой является «отражением» и повторяет все движения первого. Это упражнение имеет ту особенность, что «зеркало» проделывает движения левой рукой в ответ на движения партнера. В этом упражнении важна одновременность, поэтому первый должен начинать движения медленно, чтобы «зеркало» успевало уловить его движения. Движения должны совпадать. Затем участникам можно поменяться ролями.

«Тень». Участник ходит по комнате, за ним идет другой, повторяя его движения и стараясь уловить их ритм. Затем участники меняются ролями.

«Проводник». Создать в комнате или на сцене препятствия из стульев, столов и т.п. «Проводник» ведет группу через препятствия, остальные идут за «проводником» гуськом и повторяют его движения.

«Режиссер и актер». «Режиссер» проделывает какое-нибудь действие. Например, осторожно подходит к двери и слушает. «Актер» наблюдает за ним из зрительного зала, стараясь точно запомнить его движения. Затем повторяет его движения на сцене.

«Узлы и фигуры». Участник завязывает сложные узлы на веревке, галстук, платке или складывает из газеты разные фигуры: петуха, шляпу, лодку и т.п. Остальные наблюдают и повторяют то же самое.

«Малый, средний и большой круги внимания» Участнику предлагается сесть на сцене за столик. На стол кладется предмет (книга). Этот предмет является «объектом-точкой».

Стол – малый круг внимания, стулья – средний круг внимания. А большим кругом внимания является сцена. Участник готовится к экзамену, читает книгу, на столе лежат еще несколько книг, на стульях тоже книги, по краям сцены можно поставить стол, этажерку. Занимающий-

ся отрывается от чтения. Ищет на столике нужную ему для справки другую книгу (малый круг внимания); затем, не вставая с места, смотрит, нет ли этой книги на стульях (средний круг внимания) и, не увидев ее там, вновь продолжает чтение («объект-точка»).

2. ПАМЯТЬ

«Путь в школу и домой». Участники сидят в (полу)круге, руководитель предлагает подробно вспомнить путь от дома до школы. Вспомнить надо все, что встречается по дороге: дома, магазины, деревья, аллеи и т.д. Один человек вспоминает, а остальные дополняют его. Для азарта можно проводить упражнение в форме аукциона. Тот, кто называет что-то последним, получает приз, например – конфету-леденец. Можно использовать и другую форму, но обязательно яркую и театрально оправданную. В этом случае можно использовать упражнение и как тренинг на актерское воображение: кто сидит на аукционе? Богат он или нет? С кем пришел на аукцион? И т.д.

«Расклад предметов». Руководитель собирает у участников по одному предмету (часы, брелоки, заколки и т.п.). Затем участники делятся на две команды. Одна команда раскладывает предметы на столе, потом подходит другая команда и пытается запомнить расположение предметов и отходит. После этого первая команда вновь меняет расположение предметов и садится на свои места, а

вторая пытается восстановить первоначальное распределение предметов. Затем первая команда проверяет правильность расположения предметов. Потом команды меняются ролями.

«Кто как одет». Один из участников встает на стул, а всем остальным предлагается внимательно осмотреть его. После этого осматриваемый выходит, а руководитель просит как-то описать его. Например: сколько пуговиц на одежде. Во что одет. И т. д.

«Повтори фигуру». Все участники, кроме одного, выходят за дверь. Оставшийся занимает позу, в которой точно читается какое-то действие (пилит дрова, держит знамя, собирает грибы и др.). Входит следующий участник, осматривает позу, стараясь понять, что делает его товарищ. Звучит команда руководителя «Свободен». Первый участник садится, а второй повторяет позу первого. Входит третий и делает все то, что делал второй и т.д. В конце руководитель просит всех занять свои позы и, начиная с последнего, спрашивает, что человек делал.

3. ВООБРАЖЕНИЕ

«Ходьба». Участники становятся в круг затылок друг другу и идут по кругу. Руководитель командует, в какой среде они идут: по болоту, по снегу босиком, по воде по щиколотку, по колено, по пояс, по грудь, по шейку. Затем движение в обратном порядке: идут по костру, по раскаленному песку, навстречу ветру и т.д.

Сравните, как изменяется шаг в зависимости от среды.

«Оправдание позы». Участники стоят в круге и начинают двигаться в ритме, указываемом руководителем (ритм указывается хлопками, хлопок – шаг). Ритм ускоряется до бега. По резкому хлопку и команде «Стоп!» останавли-

ливаются в той позе, в которой их застала команда. Надо доиграть этюд, считая свою позу изначальной.

«Оркестр». Участники разбиваются на группы и затем выбирают себе каждый по инструменту. Оркестранты садятся и начинают «играть». Они изображают жестами инструмент, а звуками – его звучание.

«Рассказ по картинке». Каждому ученику раздается открытка – репродукция картин

(пейзажи, жанровые сцены). Ребята рассказывают, что они видят на данной картинке.

«Поймай котенка или перекаати мяч».

Ребята по хлопку педагога застывают в разных позах, а затем начинают оправдывать свои позы, выполняя поставленную задачу педагога.

«Перейти лужу». Ученики разбиваются по парам и, пользуясь воображаемой дощечкой, помогают друг другу перебраться на другую сторону.

4. ФАНТАЗИЯ

«Мой любимец». Участникам предлагается вспомнить своего домашнего питомца (домашнее животное) и изобразить его характер. Сразу оговорите, что вас интересует не внешнее сходство, а внутренний характер любимца.

«Зоопарк». То же, что и упражнение «Мой любимец», но теперь зверь дикий и сидит в клетке. Очень важно не только передать его внешнее поведение, но и понять «человеческие» мотивы его поведения.

«Цирк». Участникам дается задание придумать цирковой номер. Можно в одиночку, можно объединившись с товарищами. Номер должен быть интересным и шуточным.

«Пристройка». Участники сидят в зале. Встает первый актер и занимает какую-то позу. Второй пристраивается к нему таким образом, чтобы их совместная поза могла бы читаться как начало истории или история целиком. Первый садится на место, а третий пристраивается ко второму. Потом садится

второй, и четвертый пристраивается к третьему и т.д. Усложненный вариант выглядит так: первый принимает какую-то позу. К нему пристраивается второй, затем третий и т. д.

«Сочини историю». Участнику показывают открытку, рисунки, фотографии, иллюстрации (проигрываем мелодии, подражаем крикам животных и т.п.). Участник должен сочинить небольшой устный рассказ на эту тему. Если рассказ идет не гладко, нужно помочь вопросами: кто? когда? почему? как? для чего? и т.д.

«Групповой рассказ». Один из участников начинает рассказывать какую-нибудь историю. Затем по знаку руководителя второй продолжает рассказ с того места, на котором остановился первый, далее третий продолжает рассказ второго, и до тех пор, пока последний в группе не закончит рассказ.

«Яблоко раздора». Показываем предмет и предлагаем рассказать историю, связанную с ним.

5. МЫШЕЧНАЯ СВОБОДА

«Упражнения на память физических действий и ощущений (ПФД)». С воображаемыми предметами пришить пуговицу, поджарить яичницу, собрать чемодан и т.д. Особенно внимательно следить за тем, чтобы у обучаю-

щихся все время оставалось ощущение формы, объема, веса воображаемого предмета, а также непрерывности и подробности жизненного процесса. Это упражнение имеет особое значение в закладывании основного принци-

па сценической игры – непрерывного актерского существования в поставленной задаче.

«Зима-Лето». Начинаем изучать мышцы своего тела: сидя на стуле, напрягаем мизинец, пальцы на руке, а локоть и плечо расслабляем, для этого необходимо ими двигать. Затем действуем другие части тела. Эти упражнения облачаем в игровую форму: «Мы с вами на северном полюсе, наступает мороз, и наши пальчики замерзают и так далее. Затем появилось солнышко и наши ручки согреваются» и т.д.

«Хлопки». По хлопку педагога ученики начинают перемещаться по залу, два хлопка – происходит напряжение ноги, три хлопка – руки, один хлопок – расслабили мышцы.

«Животные». Педагог с учениками придумывают разных животных. По хлопку педа-

гога ученики принимают позы этих животных, преподаватель проверяет выполнение задания и излишнюю напряженность.

«Войти, поздороваться, представиться». Упражнение выполняется детьми по очереди. Педагог определяет, где была излишняя скованность и напряженность.

«Крутим колеса». Указательными пальцами чертим воображаемые колеса в воздухе. Одно – по часовой стрелке, другое – против.

«Координация рук». Одной рукой гладим себя по животу, другой – хлопаем по голове.

«Насос и резиновая игрушка». Один ученик изображает резиновую игрушку, второй – насос. Необходимо накачать игрушку воздухом.

6. ПЕРЕМЕНА ОТНОШЕНИЯ (К ПРЕДМЕТУ, МЕСТУ ДЕЙСТВИЯ, К ПАРТНЕРУ)

«Шкатулка». Участники стоят в круге лицом к центру, руководитель – в центре круга. Участники передают друг другу предмет, а руководитель диктует, какой предмет очередной участник принимает: шкатулка, жаба, драгоценное ожерелье, змея и т.д.

«Где я?» Участники тащат из шапки листочки с написанными местами действия (гора, лес, пляж, детская площадка, гараж, пе-

щера и т.д.). Затем каждый по очереди делает себе на сценической площадке подходящую ему выгородку из подручных средств (ширма, кубов, скамеек, стульев) и играет, как будто он впервые оказался в этом месте. Остальные угадывают – где он. От того, насколько подробно участник существует, зависит, насколько легко остальные догадаются о его месте действия.

7. ФИЗИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Упражнения тренируют память кожных и внутренностных (интероцептивных) ощущений, которые тоже определяют физическое самочувствие человека.

- вспомните, как у вас болел зуб, как вы мучались и, наконец, не выдержав, героически отправились к стоматологу.
- вспомните, как, где и чем вы порезали руку или ногу, как смачивали рану йодом, забинтовывали ее.

- вспомните, как вам попала в глаз соринка, когда вы стояли у раскрытого окна идущего поезда. вспомните, как вы пытались избавиться от нее, как долго она мешала вам, и как болел глаз.
- вспомните, как вы, больной, лежали с высокой температурой.
- вспомните, как вы упали и больно расшиблись.

- Вспомните, как в один из особенно жарких дней вас томила жажда, как пересыхает рот, как вы, наконец, добрались до воды и пили.
- Вспомните, как вы обожглись.
- Вспомните, как вы чем-либо отравились, какие рези были в желудке.
- Вспомните, как вы запыхались, когда пришлось долго бежать.

Помогайте воспоминаниям мысленной речью про себя. Вспоминайте все, что вы делали тогда, старайтесь увидеть внутренним зрением как можно больше конкретных виде-ний. Восстанавливайте в воспоминаниях всю былую последовательность происходившего с вами, ничего не пропуская. Вспоминая, действуйте физически.

Если участники выполняют эти условия, память поможет телу вспомнить былое физическое самочувствие.

Идите на площадку. Попробуйте соединить воспоминание о каком-нибудь физическом самочувствии с вымышленными предлагаемыми обстоятельствами действия: несмотря на недомогание, например, вам необходимо написать срочное письмо.

Все, что с вами происходило в жизни, и все, что происходило в вашей фантазии, может вам понадобиться как материал для творческого процесса. Научитесь воскрешать любое физическое самочувствие мысленным или реальным повторением былых действий и в логике, и в последовательности. Потом вы научитесь на основе испытанных физических ощущений творить новые ощущения, которых вы не испытывали. Не огорчайтесь, что не удастся воскресить былое физическое ощущение полностью, до конца. Это неосуществимо. Но достаточно намек, тени, отблеска воспоминания, чтобы загорелась актерская фантазия, чтобы тело поверило в правду вымысла.

«Разминка». Сидя в полукруге, путем чувственных воспоминаний, дети выполняют

задание педагога: «Температура + 5, +10, +30, -5, -10 и т.д. Мы находимся на высоте 2 метров, 5 метров и т.д.»

«Разная голова». Медленно поднимаем голову (голова – воздушный шар, голова – тяжелая, голова как подушка).

«Люди – Волшебники». Превращаемся в снеговиков, в железных людей-роботов, людей-черепашек и так далее.

«Фантастический переход». Мы попадаем в темный лес, затем идет снег и появляются сугробы. Идем босиком по острым камушкам, вдруг снова идет снег, и мы оказались на льду, а затем проваливаемся в болото и т.д.

«Повар и поварята». Задание первой половине группы: Вы – повара. Предлагается каждому любое из трех дел: тереть на терке хрен, резать белый лук колечками, приготавливать горчицу, растирать ее. На реальный стол поставьте воображаемые кухонные предметы, какие вам нужны, и действуйте так, чтобы поварятам было ясно, как нужно работать.

Другой половине группы: Вы – поварята. Вы еще не умеете ни лук резать, ни хрен тереть, ни горчицу готовить. Учитесь. Внимательно наблюдайте, как это делают повара, не пропускайте ни одного движения, запоминайте их последовательность. Пусть непрерывно работает ваша зрительная память и все виды памяти чувствований. Слезы текут? Иначе и быть не может – лук режете!

– Теперь пусть поварята работают, а повара следят и указывают на их ошибки.

Такое деление группы на действующих и следящих за действием полезно делать во многих упражнениях, не только в этом. Активное наблюдение за воображаемым действием сходно с самим воображаемым действием. И у действующих, и у следящих за действием тренируются одни и те же механизмы психотехники. Кроме того, здесь есть взаимосвязь с партнером через воображаемый предмет.

«Конвейер». Ученики сидят в кругу. Педагог называет какой-нибудь воображаемый предмет, например: «У вас котенок!». Нужно

передавать воображаемого котенка по кругу так, как если бы он был живым, используя все известные ученикам виды памяти чувствований. Надо видеть котенка на экране внутреннего зрения, слышать его мяуканье, ощущать пальцами, какой он теплый, пушистый, мягкий, легкий.

– Еще до того, как вы получите котенка, вспомните все, что связано с этим живым существом в вашей памяти (зрительной, осязательной, слуховой). Когда вы получили котенка, проверяйте свои воспоминания, действуя так, как если бы в ваших руках был котенок. Передали его дальше, а сами продолжайте вспоминать испытанные сейчас ощущения, продолжайте действовать с котенком, но уже мысленно.

– Ничего не изображайте для руководителя, не старайтесь нас убедить, что это прелестный котенок. Действуйте логично и последовательно.

8. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Предлагаемые обстоятельства – *«это фабула пьесы, ее факты, события, эпоха, время и место действия, условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы, добавления к ней от себя, мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы и звуки и прочее и прочее, что предлагается актерам принять во внимание при их творчестве»* (К.С. Станиславский).

Предлагаемые обстоятельства, окружающие сценическое действие, возникают, когда мы ставим перед участниками вопросы (Кто? Когда? Где? Почему? Как?), направляя их воображение на такое создание окружающей жизни и обоснование своих действий, какое возможно в действительности, логично, последовательно и правдоподобно.

«Если бы» всегда начинается творчество, *«предлагаемые обстоятельства»* развивают его» (К.С. Станиславский).

– Хорошо ли вы представляете себе котенка в ваших руках? Расскажите, какой он, какого цвета его шерстка. Рассказывая, действуйте, играйте с ним.

– Почему вы передаете котенка? У каждого должна быть своя причина и своя цель.

Не зная цели действия, нельзя действовать.

«Это не книга». По конвейеру пускается какая-нибудь книга. Что она обозначает, придумывает каждый учащийся:

– Это шляпа.

– Это змея.

– Это торт.

– Это мина.

– Это клетка с канарейкой.

Получив названный предмет, ученик соответственно действует с ним, тренирует память чувствований, а затем передает соседу, придумывая и объявляя другое обозначение предмета.

Одна из главных задач педагога на этом этапе обучения – воспитать в учениках вкус к подробной и тщательной, увлеченной деятельности воображения по созданию предлагаемых обстоятельств упражнения, этюда, роли. Формально составленные предлагаемые обстоятельства не дают никакой пищи для воображения, для оправдания и желания действовать. Если они составлены только умом, то их надо оживить воспоминаниями из собственной жизни, сделать важными для себя, интересными, найти способ увлечься ими.

«Если Вы сказали слово и проделали что-либо на сцене механически, не зная, кто вы, откуда вы пришли, зачем, что вам нужно, куда пойдете отсюда и что там будете делать – вы действовали без воображения, и этот кусочек вашего пребывания на сцене, мал он или велик, не был для вас правдой – вы действовали как заведенная машина, как автомат» (К.С. Станиславский).

«Новичок в классе». (вариант «Белая ворона»). Выбирается «Белая ворона», и каждый из участников определяет свою линию поведения с ней. Затем начинается «урок», и каждый старается выразить выбранную им линию через общение с «вороной». Руководитель в этом упражнении играет роль учителя.

«Знакомство в метро». Участники разбиваются по парам и придумывают этюд на тему «Знакомство». Не обязательно это должно быть метро. Метро здесь взято только потому, что это место вынужденного и достаточно долгого пребывания незнакомых людей вместе и зачастую в весьма неудобном и близком контакте. Но это может быть и школьный вечер отдыха, и очередь за кефиром, и библиотека и т.д. Самое главное здесь – период до первого слова. Как увидели друг друга? Как поняли, что оба хотят этого знакомства? Как решились на первый шаг? И т.д.

«Очередь». Очередь в школьной столовой за булочкой. Каждый из участников выбирает себе какое-то действие в очереди: кто-то завязывает шнурок, кто-то лезет без очереди, кто-то обсуждает с соседом прошедшую контрольную, на кого-то покрикивает буфетчица и т.д. Особенность этого этюда в том, что всем некогда. Во втором варианте поменяйте пред-

лагаемые условия: очередь за молоком в каникулы. И сравните насколько иной будет атмосфера общения.

«Оправдание позы». По знаку руководителя принимается произвольная поза. Затем убирается излишнее напряжение, и поза оправдывается. Участник рассказывает о тех предлагаемых обстоятельствах, которыми окружено его действие. Например, по знаку преподавателя я принял позу – вытянул вперед руку. Оправдал тем, что хочу позвонить в звонок своей квартиры. Затем, не меняя позы, создаю обстоятельства, с которыми может быть связано это действие: вернулся из летнего лагеря, звоню, никто не отвечает – значит, родители на даче. Как же мне попасть домой? Решаю зайти к другу, который живет в этом же доме.

«Оправдание места действия». Руководитель спрашивает участника «Где ты сейчас находишься?». Он называет какое-нибудь место действия (например, в парке). «Рассказывай, как ты сюда попал». Участник оправдывает и подробно рассказывает причину и обстоятельства своего прихода в парк.

«Свяжи этюд». Даются три ничем не связанных между собой предмета, например, чемодан, иголка, лампочка. Надо на них построить этюд.

9. ОЦЕНКА ФАКТА

«Письмо». Участники разбиваются по парам. Все пары получают одно и то же задание: вы получили известие. Один известие принимает, другой его приносит. Разница заданий в том, какое известие: ожидаемое, неожиданное, радостное, грустное, конкретное (повестка в военкомат, приглашение на свадьбу и т.п.). Может быть, известие абстрактное (страшно вскрыть конверт, неизвестно, что там; хочется поскорее открыть,

любопытно, что там, но нечем), комбинация этих вариантов.

«Ожидание». Каждому участнику предлагается сыграть ожидание нескольких абсолютно разных вещей, например: друга, поезда, пули. Остальные по этюду должны понять, когда какое ожидание было. Сам же участник с помощью руководителя должен проследить, как менялось его внутреннее состояние в зависимости от объекта ожидания.

10. СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

«Прежде чем принять решение, человек до последней степени активно действует внутри себя, в своем воображении: он видит внутренним зрением, что и как может произойти, он мысленно выполняет намечаемые действия. Мало того, артист физически чувствует то, о чем думает, и едва сдерживает в себе внутренние позывы к действию, стремящиеся к внешнему воплощению внутренней жизни», – пишет К.С. Станиславский.

«В этюдах, где участвуют более чем один, не вводите условием «физическое действие по памяти», – советует Е.Б. Вахтангов. Иначе говоря, в них нужно пользоваться настоящими или бутафорскими предметами.

Если этюд не получился, *«дело в большинстве случаев ясно – что актер не чувствует объекта, что не понимает задачи органически, что напряжен и т. д.»*, – говорил Е.Б. Вахтангов.

«На экзамене». Экзамен по математике. Преподаватель за столом. Экзаменующиеся сидят поодиночке, и их парты отставлены далеко друг от друга. Остались только три девушки. Две решили задачу, но задерживаются нарочно, потому что третья, их подруга, явно не может решить задачи. Они пробуют подбросить ей шпаргалку, но та желает решить задачу самостоятельно, не прибегая к обману. Наконец, задача решена самостоятельно. (Оправдание молчания — обстановка экзамена).

«У телефонной будки». Девушка болтает по телефону в будке телефона-автомата. Подбегает молодой человек. Ему надо срочно позвонить по телефону, и он с нетерпением ждет, когда пройдут положенные три минуты разговора. Затем начинает стучать в дверь будки. Девушка увлечена разговором и возмущена его вмешательством. Молодой человек теряет терпение и требует прекратить разговор. Девушке приходится уступить его требованию.

«Переезд на новую квартиру». Ребенок спит. Родители переезжают на новую квар-

тиру. Пришла машина, и начинается осторожный вынос вещей, очень тихо, молча, чтобы не разбудить ребенка. Почти все вещи вынесены, и родители прощаются со старой квартирой. Затем осторожно уносят спящего ребенка.

«В читальном зале». Читальный зал библиотеки. За столом занимаются две девушки. Входит молодой человек, знакомый одной из девушек, и садится за этот же стол. Девушка на него обижена и намеренно его «не видит». Молодой человек растерян и пытается привлечь ее внимание, но это ему не удается. Подруга незаметно наблюдает за обоими. Молодой человек пишет записку, кладет ее перед обиженной девушкой и выходит из зала. Девушка не хочет читать записку, но подруга заставляет ее прочесть и уговаривает (без слов) выслушать объяснения молодого человека. Девушка идет к нему для решительного объяснения.

«Туфли». Две подруги поссорились. Одна подруга, читая книгу, готовится к зачету. Вторая прибегает, она очень торопится, осталось мало времени, а у нее билет в театр. В спешке сборов вторая ломает каблук и не может уйти. Первая сжалилась над ней и молча отдала свои выходные туфли. Примирение состоялось, и довольная студентка умчалась в театр.

«Карикатура». Три молодых художника срисовывают в классе голову Аполлона. Преподаватель наблюдает за их работой и изредка что-то поправляет в рисунке. Затем садится за столик и читает книгу. Один из учащихся начинает рисовать карикатуру на преподавателя. Другой замечает, что его товарищ нарисовал карикатуру, и просит показать ее ему.

«Ссора». В учебном лагере два товарища поссорились и не разговаривают. Один из них возвращается и начинает заниматься. Ему нужна книга, которая есть у соседа по комнате. После некоторого колебания он ее берет и начинает читать, вынув вложенный в нее листок. Слышны шаги соседа. Он быстро кладет

книгу на место, не успев вложить листок, и ложится на кровать, делая вид, что уснул. Сосед видит, что из книги вынут листок. Он понимает, что книга нужна первому для занятий, кладет ее на стол и уходит. Первый, незаметно наблюдавший за соседом, берет книгу и, когда сосед возвращается, мирится с ним.

Примечание. В этюдах, где встречается ссора и примирение, участники довольно часто упускают момент выяснения, насколько обе стороны готовы к ликвидации ссоры! Обычно это длительный процесс, в котором надо многое в себе преодолеть, почувствовать свою неправоту и найти повод к примирению.

«Новый финал». Участники разбиваются на несколько групп. Каждая берет какой-то очень известный сюжет и пробует сделать другой финал. Причем сыграть его так, чтобы казалось, что ничего нового нет. Этот этюд необходим для того, чтобы актерам было легче отказываться от стереотипов и свободнее идти на новые нетривиальные решения там, где, казалось бы, все уже сто раз известно.

В профессии артиста этюд – *«средство вспомнить жизнь»* (К.С. Станиславский). Через этюд тренируется актерская природа в разнообразных сценических ситуациях жизни в роли. Но особое значение этюда в том, что он – средство самовоспитания артиста.

«...Есть и другая, не менее важная польза в работе по созданию и исправлению самостоятельных этюдов. Во время нее, на самой практике, естественно, незаметно происходит изучение творческих законов органической природы и приемов психотехники» (К.С. Станиславский).

Этюд – это самостоятельный поиск ответственной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах.

В педагогике дополнительного образования – это привитие учащимся таких качеств, как самостоятельность, ответственность, трудолюбивость.

В учебном процессе этюд – это:

1. средство «вспомнить жизнь» и на основе

этого создать правду сценической жизни;

2. средство постижения творческих законов органической природы и приемов психотехники;
3. средство обучения, постижение основ профессии, погружение в предлагаемые обстоятельства, освоение понятия «действие» и событие;
4. средство проявления творческой инициативы и самостоятельности.

Одиночный этюд – несколько расширенное упражнение на освоение простейшей жизненной ситуации (с определенной целью открыть дверь или переставить мебель). Используется, когда нужно освоить (понять и почувствовать) логику и последовательность малых физических действий в их непрерывной цепочке;

Одиночный этюд вырастает из упражнений на эмоциональные воспоминания, на физическое самочувствие;

Одиночный или парный этюд на действие с воображаемыми предметами нужен для воспитания чувства непрерывности, логически развивающегося действия.

Парные этюды делятся на:

а) Этюды на органическое молчание.

Актеры взаимодействуют на сцене без возможности говорить. Невозможность говорить обеспечивается местом действия: читальный зал библиотеки, по разные стороны магазинной витрины, начальный период знакомства, шум на станции или в вагоне метро, зрительный зал театра, кинотеатра;

б) Этюды на взаимодействие с импровизированным текстом. Актеры взаимодействуют, используя все возможные средства для разрешения конфликтной ситуации, определенной предлагаемыми обстоятельствами (слова, поступки, эмоциональные проявления).

Этюды типа «Цирк», «Зоопарк», имитация исполнительской манеры известных эстрадных певцов выявляют острую характерность и воспитывают актерскую смелость.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вахтангов Е.Б. Записки, письма, статьи. – М.: «Искусство», 1939.
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. Захава; под редакцией П.Е. Любимцева. – 10-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 2019.
3. Захава Б.Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд: учебное пособие / Б.Е. Захава; под редакцией Любимцева П. – 4-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 2019.
4. Любимцев П.Е. Вахтангов продолжается! Щукинская школа вчера и сегодня. М.: Навона, 2017.
5. Любимцев П.Е. Актерское мастерство. /Рабочая программа учебной дисциплины для студентов очной формы обучения актерского факультета/. М.: Театральный институт имени Бориса Щукина, 2013.
6. Станиславский К.С., Гиппиус С.В. Полный курс актерского мастерства (сборник). М.: «Издательство АСТ», 2017.
7. Станиславский К.С. Собрание сочинений (I – II том). – М.: «Искусство», 1988.
8. Станиславский К.С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы / К.С. Станиславский. — М.: «Юрайт», 2019.
9. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий: учебное пособие / составитель А. Савина. —3-е изд., – СПб.: «Планета музыки», 2019.
10. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды: Учебное пособие /Под ред. М.П. Семакова. – 6-е изд., стер. – СПб.: «Лань»; «Планета музыки», 2014.
11. Копылова Е.Е. Все об этюде и этюдном методе. 2008.
URL: <https://proshkolu.ru/user/kopylovaEE/file/177707/>

