

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления культуры
МК РТ в г. Набережные Челны
_____ Р.Ф. Файзрахманов
« ____ » _____ 2004 г.

**Коммунальное (Муниципальное) Учреждение Дополнительного
Образования
«Школа театрального искусства»**

**ПРОГРАММА
«Театральные игры»
по предмету
АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ШКОЛ ИСКУССТВ и ШКОЛ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА**

СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:

**ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ**

Белоенко Нина Михайловна

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР

Орлов Дмитрий Михайлович

г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 2003 ГОД

ЦЕЛЬ

Основная цель научить детей воспринимать жизнь как творчество и созидать его по законам. Программа, безусловно, не сводится к овладению актерской профессией. Ее задача выше и возвышенней. Она состоит в том, чтобы создать почву форм жизнедеятельности. Главное в становлении личности – ее эстетическое воспитание.

Подготовить детей к восприятию и освоению условий и закономерностей занятий игровыми упражнениями; игровой метод – один для всех предметов. Его основные принципы показываются на примере собственно театральных игр, которые свободно переносятся в занятия музыкой и живописью.

Метод физических действий является ядром, основной системы К.С. Станиславского. Метод физических действий находится в таком же отношении к системе К.С. Станиславского, как метод условных рефлексов И.П. Павлова. Вне метода нет системы.

Цель метода физических действий – «пробиться через сознательное к подсознательному». Решение же этой задачи зависит от того, как мы подходим к проблеме физического действия. Действие – ядро метода, вокруг которого группируются, которое «обслуживает», к развитию которого притягиваются и от которого отталкиваются многочисленные компоненты психофизики, ведущие к созданию сценического образа. А умение создать его, умение самостоятельно работать над ролью и есть конечная цель обучения.

Основные задачи обучения:

1. Развитие эмоционального аппарата и двигательных компонентов человеческого тела.
2. Развитие внимания; овладения опорно-двигательным аппаратом своего тела.
3. Умение жить ситуацией (или событием) с примыкающим к ней «если бы».

Пояснительная записка.

Обычно на практике и в теории процесс обучения и подбор упражнений строится по принципу определенной направленности, а именно: внимание, освобождение мышц, развитие чувственного аппарата, воображения, сценическое внимание, общение, чувство правды, логика и последовательность, сценическая наивность, приспособление, внутренний монолог, характерность, действие, темпо-ритм, мизасцена, эпизоды, сверхзадача и сквозное действие. Не отрицая такого подхода, мы полагаем возможным и полезным стремиться к большей комплексности имеющей свою специфику на каждом этапе обучения. Что мы понимаем под проблемой комплексности в целом? Комплексность – это система интегрирования смежных дисциплин.

Уроки актерского мастерства состоят из двух частей. Первая часть носит настроечный характер. Элемент «если бы» в ней почти отсутствует. Упражнения первой части урока следующей последовательности: «зачин» - упражнения в полукруге, игры, соединяющие в единое целое движение и психологию.

Границей перехода к основной части урока является включение «если бы». Обычно на каждом занятии настроечные упражнения переходят в «если бы». Одно без другого немыслимо.

1-й год обучения.

1-й год обучения определяется как настроечный период.

Настроечный период – это психотерапия через игру. Создание микроклимата, пробуждающего любовь к игре, детей друг к другу, к родителям. Воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре. Игра – своеобразная школа к труду. В игре вырабатывается воля, выдержка, активность, находчивость, ловкость. Игра – это школа обучения.

1-й год обучения – предмет театральная игра. Игры делятся на 2 группы. Игры театральные, требующие напряжения, внимания, сосредоточенности, остроты мыслительного процесса, направленные преимущественно на развитие органов восприятия (сенсорной системы). И игры подвижные. Они воспитывают, развивают эмоционально, художественно и физически.

Содержание курса 1 года обучения

Задачи:

1. Создать микроклимат в группе
2. Снять мышечные зажимы
3. Развить органы восприятия
4. Освоить подвижные игры

Учебно-тематический план 1-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
1.	Упражнение – игра «зачин»	2
2.	Учебный полукруг	1
3.	Перегруппировка в полукруге	
4.	Освобождение мышц или развитие творческих навыков мышечного внимания	2
5.	Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений: А) слуховое восприятие Б) зрительное восприятие В) осязание Г) вкусовое восприятие	2 3 2 1
6.	Подготовка к уроку – зачёту и его проведение	1
	Всего в 1-м полугодии:	126

Учебно-тематический план 2-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
7.	Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений: Г) вкусовое восприятие	1
8.	Внимание	5
	Развитие творческих навыков физического самочувствия: А) действовать целесообразно, обосновано, продуктивно Б) действие с воображаемыми предметами В) непрерывности, логика, последовательность, завершенность действий Г) «я – предмет»	3 3 3 3
9.	Подготовка к экзамену-показу и его проведение	2
	Всего во 2-м полугодии:	20
	Всего в году:	36

1-е полугодие

Тема 1: «Зачин».

Игра «зачин» - организационно настроенное упражнение, предшествующее началу урока. Проверяет готовность к занятиям, бодрость, расположения духа, предрабочее состояние. Творческая направленность коллективной игры «зачин», - развитие решающего профессионального навыка, умение работать в коллективе, с коллективом и для коллектива. «Зачин» всегда готовится до урока.

Тема 2: Учебный полукруг.

Что такое полукруг? Это первый тренировочный коллективный «станок» в нашей работе. Позиция учебного полукруга таит в себе большое количество тренировочных упражнений. Попытка построения «Идеального» полукруга. Построение полукруга только под определенный счет. На любое действие, направленное к достижению цели, требуется выделять только то время, которое необходимо. Упражнение следует проводить первое время регулярно, но оно дает эффект, если в нем будет постоянно присутствовать элемент новизны.

Тема 3: Перегруппировка.

Из полукруга построить круг, квадрат, треугольник или два круга, два квадрата, два треугольника. Совершить перегруппировку с простыми и сложными психологическими задачами.

Тема 4: Освобождение мышц или развитие творческих навыков мышечного внимания.

Природа творческого мастерства актера требует, чтобы его физический аппарат был подготовлен для действия. Необходимо тренировать не только внутренний аппарат, создающий процесс переживания, но и внешний, телесный аппарат. Главная задача – избавиться от телесных зажимов, от ненужного напряжения.

Тема 5: Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений.

Совершенствование восприятий и памяти – слуховой, осязательной и обонятельной. Тренинг памяти комплексных чувственных образов. Тренинг механизмов переключения.

Зачет.

Содержание урока-зачета: показ тренинга на расслабление мышц, умение построить полукруг по всем правилам перегруппировки, показ степени восприятия сенсорной системы.

2-е полугодие

Тема 5: Развитие творческих слуховых восприятий и других сенсорных умений.

Совершенствование восприятий и памяти – слуховой, осязательной и обонятельной. Тренинг памяти комплексных чувственных образов. Тренинг механизмов переключения.

Тема 6: Внимание.

Необходимо, чтобы ученик научился на публике по-настоящему смотреть и видеть, слушать и слышать. Изучение сценического внимания.

Тема 7: Развитие творческих навыков физического самочувствия.

А) Действовать целесообразно, продумано. Чтобы начать действовать, надо знать, чего я «хочу». Это «хочу» на сцене и в жизни, должно быть непрерывно. Человек всегда полон в жизни желаниями и стремлениями. Для реализации своего «хотения» должен быть объект и стремление к действию – только тогда можно выполнять свое «хочу». Содержание этого стремления и является задачей.

Б) Действие с воображаемыми предметами. Совершенствования мышечно-двигательных (кинетических) восприятий и памяти. Тренинг мышечного контролера. Тренинг мысленных действий.

В) «Я – предмет». Сочинить историю предмета по законам построения этюда, и сыграть жизнь предмета.

Экзамен.

Содержание экзамена-показа: упражнение на коллективную согласованность действий через построение и перегруппировку полукруга. Упражнение на восприятие сенсорной системы, упражнение на внимание, этюды на воображаемый предмет, этюды «я – предмет». В условиях сцены учащиеся должны продемонстрировать внимание, умение, видеть, слышать и оценивать в элементарных условиях сцены все 5 органов восприятия должны в упражнениях рождать определенные чувства. Учащиеся должны знать закон построения этюда (должны быть подключены органы восприятия, вера в простые предлагаемые обстоятельства).

Содержание курса 2 года обучения

Задачи:

Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, создать конкретную, подробную партитуру физических действий.

Учебно-тематический план 1-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
1.	Творческий полукруг	3
2.	Освобождение мышц тела	5
3.	Внимание	5
4.	Память физических действий (ПФД) бисер	6
5.	Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства	15
	А) переход	4
	Б) одиночные переходы	4
	В) парные переходы	4
6.	Подготовка к уроку – зачету и его проведение	4
	Всего на 1-е полугодие:	50

Учебно-тематический план 2-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
7.	Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства	
	Г) групповые переходы	6
	В) переход на слово	6
8.	Наблюдение:	
	А) люди	10
	Б) звери	10
	В) птицы	10
9.	Воображения	10
10.	Подготовка к экзамену-показу и его проведение	6
	Всего на 2-е полугодие:	58
	Всего на год:	108

1-е полугодие

Тема 1: Творческий полукруг.

Построение полукруга по различным признакам. Полукруг с элементами «если бы».

Тема 2: Освобождение мышц тела.

Научить ребенка определить излишнее напряжение (зажимы) и освободиться от них, центр тяжести и точки опоры для большей устойчивости. Перенесение центра тяжести. Оправдание позы.

Тема 3: Внимание.

Продолжить изучать тему Внимание. Изучение элементов темы внимание должно проходить по 4 этапам.

- 1-й – развитие произвольного сценического внимания в реальной плоскости;
- 2-й – развитие сценического внимания в воображаемой плоскости;
- 3-й – многоплоскостное внимание;
- 4-й – внимание как средство добывания творческого материала.

Тема 4: Память физических действий (ПФД).

Выработать у детей технику беспредметного действия и довести ее до виртуозности. Работать над играми и упражнениями, фокусирующие в себе не только закономерности и правила «если бы», «бисера», мускульного контролера, воображения, но и развивающего чувства пространства мизансцены, чувства события. Затем переходить на сложные парные игры с «пустышкой», что дает возможность взаимодействию.

Тема 5: Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства.

Одним из основных элементов актерской техники (основной творчества) является действие. Изучение элемента «действие» должно проходить по 2 этапам.

- 1-й – целесообразное, обоснованное, продуктивное, подлинное действие;
- 2-й – «если бы», предлагаемые обстоятельства.

Переход. В основе перехода лежит движение, ходьба, физическое движение всем телом. Физическое движение как первоэлемент будущего духовного перехода. В начальном этапе упражнения «переход» превосходство физики над психикой следует положить в основу. Создание внешней линии физических действий есть одновременно создание логики и последовательности чувств, ибо последнее неразрывно связано с действием. Правда чувств определяется правдой физических действий. Переходы – практическое знакомство с основами метода физических действий.

Зачет.

Содержание урока-зачета: Этюды на одиночные и парные переходы, демонстрация наблюдательность и внимание, ПФД, умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, умение создать конкретную, подробную партитуру физических действий.

2-е полугодие

Тема 5: Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства.

Продолжение изучения темы. Групповые переходы и переход на слово.

Тема 6: Наблюдение.

Чтобы развить сценическую наивность, необходимо внести жизненные наблюдения. Надо найти главную, характерную черту данного образа. Создать предлагаемые обстоятельства, прелюдию, прошлое, затем начинать действовать.

Тема 7: Воображение.

Ребенок должен развивать воображение. Не насиловать воображение, а увлекать его своим замыслом, зрительным рядом видений. Воображение должно быть: во-первых, - активным, толкать ребенка на внутренние и внешние действия, а для этого надо найти, нарисовать себе воображением такие условия, такие взаимоотношения, которые заинтересовали бы ребенка и толкнули бы к творчеству; во-вторых, - должно быть логичным и последовательным; в-третьих, - нужна ясность цели.

Экзамен.

Содержание экзамена-показа. Учащиеся должны продемонстрировать умение действовать в предлагаемых обстоятельствах. Умение создать конкретную подробную партитуру физических действий. Показать этюды с беспредметными действиями. Этюды на переходы одиночные, парные, групповые. Этюды на «я - животное, я – птица». В этюдах учащиеся должны показать верную оценку факта.

Содержание курса 3 года обучения

Задачи:

1. Умение свободно и целенаправленно действовать в предлагаемых обстоятельствах, умение взаимодействовать с партнером и воздействовать на него.
2. Точность в действии с воображаемыми предметами.
3. Уметь видеть, слушать на сцене, оценивать, оценивать обстоятельства и действия партнера.
4. Овладеть искусством внутреннего монолога.
5. Действовать с партнером по законам общения и воздействовать на большее количество партнеров.
6. Уметь «отыгрывать», оценивать события, конфликт.

Учебно-тематический план 1-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
1.	Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства	7
2.	Превращение	7
3.	Чувство правды и вера	7
4.	Эмоциональная память	7
5.	Общение: А) органический процесс общения	16
6.	Подготовка к уроку-зачету и его проведение	6
	Всего на 1-е полугодие:	50

Учебно-тематический план 2-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
7.	Общение:	
	А) органический процесс общения	11
	Б) 4 условия необходимые для общения	11
8.	Приспособление и другие элементы, свойство и дарование детей	14
9.	Внутренний монолог	14
10.	Подготовка к экзамену – выступлению и его проведение	8
	Всего на 2-е полугодие:	58
	Всего в год:	108

1-е полугодие

Тема 1: Действие «если бы», предлагаемые обстоятельства.

Умение свободно и целенаправленно действовать в предлагаемых обстоятельствах, уметь составлять прошлое и прелюдию. Учитывать изменения линии действий в зависимости от изменения предлагаемых обстоятельств.

Тема 2: Превращение.

Постепенное физическое превращение из одного образа в противоположный. Например, из принца в серого волка, из лягушки в принцессу и т.д., возможно использовать метаморфозы Овидия.

Тема 3: Чувство правды и вера.

Для того чтобы вызвать в себе подлинную правду и воспроизвести на сцене жизненную правду нужно прежде как бы повернуть внутри себя какой-то рычаг и перенестись в плоскость жизни воображения. При этом магическое «если бы» и верно воспринятые предлагаемые обстоятельства помогут ребенка почувствовать и создать на подмостках сценическую правду и веру. На сцене правда то, чего нет в действительности, но что могло бы случиться.

Тема 4: Эмоциональная память.

Ребенку надо повседневно пополнять эмоциональную память притоком жизненных воспоминаний, изыскивая материалы для нее из самых различных источников. Работу над воспоминаниями можно построить на том, что педагог предлагает ученикам вспомнить детально дни. Эмоциональная память имеет тесную связь и взаимодействие с нашими 5 чувствами.

Тема 5: Общение: А) органический процесс общения.

Сценическое общение – это психологическое состояние актера, во время которого он вступает в связь с партнером, предметами, внешним миром и внутренними образами, это своеобразное воздействие друг на друга при неразрывной внутренней взаимосвязи. Оно складывается из отдачи и восприятия, внимания, мысли, чувства. Без моментов отдачи и восприятия нет общения. Проявление же своего отношения к объекту это общение.

Зачет.

Содержание урока-зачета: продемонстрировать умение свободно и целенаправленно действовать в предлагаемых обстоятельствах, умение видеть, слышать на сцене, оценивать обстоятельства, умение взаимодействовать с партнером и уметь воздействовать на него. Этюды на предлагаемые обстоятельства и превращения.

2-е полугодие

Тема 5: Общение: А) органический процесс общения; Б) 4 условия необходимые для общения.

Продолжение изучения темы.

Тема 6: Приспособление.

Это как внутренние, так и внешние ухищрения, приемы, способы, при помощи которых люди воздействуют друг на друга. Приспособления необходимы актеру для того, чтобы заражать других своим состоянием и заставить их лучше чувствовать то, что недосказывается словами. Надо уметь приспособливаться к обстоятельствам времени, каждому из людей в отдельности, не следует забывать о разности приспособлений общения в связи с разностью расстояний.

Тема 7: Внутренний монолог.

Использовать литературные произведения, где внутренний монолог выписан автором. Упражнения с произношением внутреннего монолога вслух от своего имени и от имени образа.

Экзамен.

Содержание экзамена-показа: упражнения, направленные на развитие веры в предлагаемые обстоятельства, чувства правды, умение взаимодействовать и действовать с партнерами. Парные бессловесные этюды на взаимодействие с партнером. Продемонстрировать отношение к конфликту, отыграть событие. Групповые этюды на взаимодействие с большим количеством партнеров. Индивидуальные этюды на овладение внутренним монологом. Этюды с произношением внутреннего монолога от имени вещи, предмета, животного.

Содержание курса 4 года обучения

Задачи:

1. Учащимися театральной школы ставится проблема перевоплощения, главной задачей является воспитание навыков характерности, чувства жанра, чувства темпо-ритма.
2. Освоить упражнения, направленные на развитие умения владеть законами жанра.
3. Осуществить переход от импровизационного слова в этюд к авторскому тексту.

Учебно-тематический план 1-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
1.	Характерность	11
2.	Темпо-ритм	10
3.	Психологический жест (ПЖ)	12
4.	Куски и задачи	14
5.	Подготовка к уроку-зачету и его проведение	3
	Всего на 1-е полугодие:	50

Учебно-тематический план 2-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
6.	Сверхзадача и сквозное действие	26
7.	Мизансцена	16
8.	Умение владеть законами жанра	10
9.	Подготовка к экзамену – выступлению и его проведение	6
	Всего на 2-е полугодие:	58
	Всего на год:	108

1-е полугодие

Тема 1: Характерность.

Необходимо научить учащихся точно определять характер действующего лица, найти его «зерно» (мировоззрение), мироощущение, эмоциональную сущность образа, т.к. поступки, действия складываются в зависимости от характера действующего лица. Верный и более легкий путь воплощения образа по частям. 1 – видеть движение, 2 – слушать речь, 3 – проникать в его душевную жизнь. Из всего, что стоит перед внутренним взором, выбираем одну черту: движение рук, походку, наклон головы, слово; фразу, взгляд, характерный жест, душевное состояние и т.п. Учащиеся со вниманием изучают эту черту в воображении. Затем учащиеся воплощают только одну ее деталь. Повторяется процесс до тех пор, пока выбранная

деталь не станет близкой, пока не достигнут легкости в ее исполнении. Переход от одной черты к другой, прорабатывая и воплощая шаг за шагом роль (см. М. Чехов «Литературное наследие», тема характерность).

Тема 2: Темпо-ритм.

Темпо-ритм – механически, интуитивно или сознательно действует на внутреннюю жизнь. На чувства и переживания. В мастерстве актера ритм является важным фактором передачи всей гаммы чувств человека, эмоциональных процессов его движений. Ритмы бывают: внешний и внутренний. Темп – это скорость или медлительность. Такт – это мера времени, но его продолжительность зависит от темпа, от скорости. Изучение темпа-ритма поэтапно: 1 – изучение темпо-ритма действия, 2 – темпо-ритм в этюдах, отрывках, спектаклях.

Тема 3: Психологический жест (ПЖ).

ПЖ – это способ работы над образом роли, жест и воля. Как в окраске дан ключ к чувствам так в действии к воле. Жесты говорят о желаниях (воли). Если желание (воля) сильно, то и жест, выражающий его, будет сильным. Если желание слабо и неопределенно, жест так же будет слабым и неопределенным. Таково же обратное соотношение жеста и воли. Жесты живут в каждом из нас, как прообразы наших физических, бытовых жестов. Невидимый психологический жест можно сделать видимо-физическим. Можно соединить его с определенной окраской и пользоваться им для пробуждения чувства воли (см. М. Чехов «Литературное наследие», тема «ПЖ»).

Зачет.

Содержание урока-зачета: необходимо продемонстрировать навыки характерности и чувства ритма. Переход к авторскому тексту, показать этюды на основе литературных произведений.

2-е полугодие.

Темы 4 и 5: Куски и задачи, сверхзадача и сквозное действие.

Научить идти ученика в своей роли во время спектакля не по маленьким задачам, действиям, а по большим эпизодам и крупным действиям, указывающим наподобие фарватера творческий путь. Деление пьесы и роли на маленькие задачи, действия и факты допускаются лишь как временная мера в процессе подготовительной работы, а к моменту творчества они соединяются в большие эпизоды, в большие действия. Чем крупнее эпизоды, тем их меньше по количеству. А чем их меньше, тем легче охватить с их помощью всю пьесу и роль в целом. Пока эпизоды, задачи пьесы и роли (этюды) разрознены и существуют отдельно, об общей связи в целом, нельзя говорить о наличии пьесы. Надо подобрать их друг к другу по их внутренней сути и пронизать одной общей сквозной линией. Но для этого необходима

основная конечная цель всего произведения – сверхзадача. Она должна притягивать к себе все остальные эпизоды и задачи. Этой целью является основная, главная мысль, идея, ради которой автор взялся за перо. Этапы прохождения данных элементов: 1 – эпизоды, факты и творческие задачи; 2 – сверхзадача, сквозное действие.

Тема 6: Мизансцена.

Мизансцена – основной элемент мастерства актера. Через нее рождается стиль, жанр спектакля. Через мизансцену выражают действия персонажей, определять логику их поведений. Научить ученика находить себе мизансцену в зависимости от задачи, выполняемого действия, настроения, переживания. На занятиях стремиться приучать учащихся к экспортам в мизансценах, которые открывают глубину и простор в творчестве.

Тема 7: Умение владеть законами жанра.

Это отношение автора к действительности обуславливает единый характер поведения и самочувствия действующих лиц. Жанр пьесы является одним из средств раскрытия содержания пьесы, ее идеи и особенности стиля. Без определения жанра пьесы не может быть достигнуто точное, цельное решение спектакля, т.к. различные жанры (трагедия, мелодрама, комедия, водевиль и т.д.) при осуществлении их на сцене будут отличаться и манерой игры актеров и характером оформления. Необходимо научить учащихся при определении жанра пьесы отталкиваться от основного конфликта и от его развития. Каждая пьеса независимо от своего жанра ставит и решает какую-нибудь серьезную общественную проблему. Однако, эти проблемы ставятся под разными углами зрения. В зависимости от этого и конфликт в пьесе будет драматическим или трагическим, или комическим (Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены»).

Экзамен.

Содержание экзамена-показа: Ученики должны продемонстрировать:

1. умение свободно и целенаправленно действовать в необычных предлагаемых обстоятельствах от лица персонажа;
2. навыки характерности;
3. умение взаимодействовать с партнерами;
4. умение пользоваться словесным действием;
5. чувствовать жанр и ансамбль (обратить внимание на характерную способность, на точность словесного действия, на органическое существование в рамках авторского текста);
6. показать отрывок из пьесы русских, зарубежных и советских авторов.

Содержание курса 5 года обучения

Задачи:

1. Владение методикой работы над ролью;

2. На протяжении всего учебного года должна продолжаться работа над пьесой, где ребята вплотную подходят к созданию образа.

Учебно-тематический план 1-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
1.	Развитие психофизического аппарата – работа над психотехникой актера (внимание, воображение, сенсорная система, фантазия, эмоциональная отзывчивость, действие в «если бы» предлагаемые обстоятельства, оценка факта, события).	25
2.	Выбор пьесы.	2
3.	Читка пьесы (первое впечатление детей).	3
4.	Распределение ролей.	2
5.	Читка по ролям.	3
6.	Репетиция за столом.	3
7.	Идейно-тематический анализ произведения.	2
8.	Определение темы и жанра пьесы.	2
9.	Выявление главной идеи, заключенной автором.	2
10.	Идея режиссера (актуальность идеи).	2
11.	Определение сверхзадачи спектакля (что хочет сказать режиссер и коллектив, ставя спектакль).	2
12.	Определение сквозного действия и контрдействия (что добивается ведущая группа действующих лиц, с кем и чем ведется борьба, кто противник ведущей группы).	2
13.	Сквозное действие ролей.	2
14.	Определение событий.	3
15.	Определение задачи.	3
16.	Деление пьесы на куски и разбор кусков.	3
17.	Переписка роли и приготовление ролевой тетради.	2
18.	Работа над ролью: - выписать события; - выписать задачи; - характеристика роли даваемые другими персонажами; - личная характеристика роли.	3
19.	Подготовка к уроку – зачету и его проведение.	4
	Всего на 1-е полугодие:	70

Учебно-тематический план 2-е полугодие

20.	Действенный анализ:	
	А) внесценическая жизнь, роли (этюды на предысторию);	3
	Б) этюды на предлагаемые обстоятельства;	5
	В) этюды на характерность;	3
	Г) ПЖ образа.	3
21.	создание логики действий роли:	
	А) логика физических действий роли;	5
	Б) внутренние действия.	3
22.	Работа над словом:	
	А) словесное взаимодействие;	5
	Б) освоение текста роли, превращение авторских слов в свои собственные;	3
	В) переход от импровизированного к фиксированному тексту;	3
	Г) работа над логической и интонационной речи роли.	5
23.	Углубление предлагаемых обстоятельств.	5
24.	Построение мизансцен.	4
25.	Работа над непрерывностью общения.	3
26.	Работа над темпо-ритмом:	
	А) научить определять свой темпо-ритм в каждой сцене и действовать в нем.	7
27.	Работа над первым действием спектакля.	12
28.	Подготовка к экзамену-показу и его проведение.	5
	Всего на 2-е полугодие:	74
	Всего на год:	144

1-е полугодие

Тема 1: Развитие психофизического аппарата.

Составить тренинг психотехники учащихся по всем основным темам «работа актера над собой».

Тема 2: Выбор пьесы.

Автор пьесы должен отвечать требованиям художественности. Качества определяются только соотношением с идеей пьесы, со смыслом заложенным в пьесе, со строением мыслей, особенностями мироощущения и поэтики. Надо обращать внимание на конфликт пьесы, т.к. это основа драматургии, выявление человеческого характера в сценическом произведении. Живой человеческий характер не состоится, если автор не даст возможности герою проявить себя в действии. Важны в пьесе гражданские и нравственные уроки. Мужество, любовь к жизни, борьба – все это поможет воспитать в учащихся человека и творческую личность.

Тема 3: Читка пьесы.

Важно читать пьесу, логично, эмоционально, первое впечатление от пьесы является манком чувства артиста.

Тема 4: Распределение ролей.

Распределение ролей идет по 2 направлениям: 1 – умение учеников сохранить поведения, свойственное живому человеку, слышать, воспринимать, думать, действовать естественно, органично в искусственных условиях сцены; 2 – способность передать внутреннюю жизнь, транслировать ее зрителю, владения голосом, телом, всеми техническими возможностями.

Тема 5: Читка по ролям.

Тема 6: Репетиция за столом.

Эта репетиция начинается с идейно-тематического анализа пьесы.

Тема 7: Идейно-тематический анализ произведения.

Это законы построения драматического произведения.

Тема 8: Определение темы и жанра пьесы.

Тема – это основная проблема, которую решает автор на основе определенного круга явлений действительности. Тема пьесы – это, о чем она. Чтобы определить тему надо ответить на вопросы: что произошло и с кем в пьесе, исходя из событий и конфликта. Определяя тему, необходимо учитывать время и место действия, социальную принадлежность действующих лиц. Жанр – это угол зрения автора на действительность.

Тема 9: Идея.

Идея – это та главная мысль, тот вывод, в котором всегда заключено, «произнесение приговора». Это, что думает автор по поводу темы.

Тема 10: Идея режиссера.

Идея режиссера (актуальность идеи).

Тема 11: Определение сверхзадачи режиссера.

Идейную цель, важную нам сегодня, ради которой создается произведение искусства и которую должен выразить спектакль – это и есть сверхзадача.

Тема 12: Определение сквозного действия и контрдействия.

Определить конфликт. Конфликт – ядро любого явления и в жизнь и на сцене.

Тема 13: Определение событий пьесы.

Событие – это одно действие и малый круг обстоятельств, которое происходит сейчас, на наших глазах и меняет линию действия и задачу героев. Надо найти:

1. исходное событие (которое начинается до спектакля, а в спектакле продолжается);
2. основное событие пьесы (это событие, с которого начинается борьба по сквозному действию пьесы);
3. центральное событие пьесы (это событие, когда сквозное действие набирает высоту, кульминацию, и нет возврата назад);
4. финальное событие (которое завершает борьбу по сквозному действию);

5. главное событие (последнее, завершающее событие, заканчивается за пьесой; в нем смысл пьесы, то во имя чего она ставилась; в главном событии – результат борьбы в предлагаемых обстоятельствах).

Тема 14: Определение задач.

Чтобы начать действовать в предлагаемых обстоятельствах роли, надо знать, что на данный этап хочет действующее лицо. Для реализации своего хотения должен быть объект и стремление к действию. Содержание этого стремления и является задачей, хотение – задача – действие. Следить, чтобы ученики логически и последовательно цепляли одну задачу за другой, сложив из них одну сквозную линию, направленную к сверхзадаче. Работа по остальным темам указана в содержании предыдущего года.

Зачет.

Содержание урока-зачета: этюдный показ первой части пьесы, где ученики должны продемонстрировать синтез всего предыдущего тренинга и суметь приложить его к работе над ролью. Продемонстрировать переход от импровизационного слова к авторскому тексту.

2-е полугодие.

Тема 19: Действенный анализ.

В методе действенного анализа проводится анализ, который называется «разведка умом». Возможен анализ сразу «на ногах», когда роли прочитаны. Репетиция на этапе анализа предпочтительней проводить со всем составом, т.к. на этих репетициях идет «сговор»: вырабатывается общая позиция, складывается творческая общность. После работы «за столом», которую нельзя передержать по времени, надо переходить к репетициям в выгородках. В методе действенного анализа – это период «разведки действием», т.е. продолжается тот же анализ, но через физическую пробу, попытку – этюд, которым проверяется то, что нашли, предложили в «разведке умом». С момента перехода на этюды, репетиционные условия должны быть максимально приближены к будущим сценическим. Ведется поэтапная работа на характерность образа героев. Применяется ПЖ, как способ репетиции.

Тема 20: Создание логики действий роли.

Сначала необходимо ученика вооружить логикой действия, а потом анализировать причины.

Тема 21: Работа над словом в пьесе.

Только тогда, когда ученики поняли логику и последовательность, когда почувствовали правду физических действий, поверили в то, что делается на площадке, им не трудно повторять ту же линию действия в разных предлагаемых обстоятельствах, которые дает пьеса. В этот момент переход к фиксированному тексту переходит логично.

Тема 22: Углубление предлагаемых обстоятельств.

Ученику необходимо в движении по физическим действиям, через события, предлагаемые обстоятельства, через «если бы» и через другие вымыслы воображения.

Тема 23: Построение мизансцен.

Через мизансцену можно ярче выражать действия персонажей. Выделять логику действия. Мизансцена рождает стих, образ спектакля.

Тема 24: Непрерывность общения.

Важно в непрерывном общении следить за логикой и последовательностью всех элементов психотехники.

Тема 25: Работа над темпо-ритмом.

Найти свой темпо-ритм в каждой данной сцене и действовать в нем действующим лицам пьесы.

Тема 26: Работа над первым действием спектакля.

Перенос мизансцен на сцену школы. Создать верный темпо-ритм действия и всех сцен первого действия. Настроить атмосферу. Определить форму спектакля, жанр, сквозное действие, сверхзадачу. Довести чувственный накал оценок. Ввести музыкальное, шумовое и художественное оформление.

Экзамен.

Содержание экзамена-показа: Показ 1-го действия спектакля на сцене. Продемонстрировать умение оценивать события, находиться в конфликте пьесы, видеть перспективу роли, сверхзадачу, находиться в образе, в характере роли и выдерживать темпо-ритм. Содержание 6 года обучения.

Задачи:

- осуществить выпуск полноценного спектакля. В процессе работы учащиеся должны закрепить навыки, полученные ими за весь период обучения.

Учебно-тематический план 1-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
1.	Развитие психофизического аппарата – работа над психотехникой актера (внимание, воображение, сенсорная система, фантазия, эмоциональная отзывчивость, действие в «если бы» предлагаемые обстоятельства, оценка факта, события, пристройка).	20
2.	Действенный анализ 2-го и 3-го действия пьесы: А) этюды на предлагаемые обстоятельства; Б) этюды на предысторию; В) этюды на события.	5 3 5
3.	Поэтапная работа над характерностью роли	5
4.	Различные способы репетирования пьесы: А) ПЖ Б) импровизация; В) атмосфера.	3 3 3
5.	Определение главного события пьесы: - этюды по событиям пьесы.	3
6.	Создание логики действия роли: А) логика физических действий; Б) внутренние действия.	4 3

7.	Работа над словом:	
	А) словесное взаимодействие;	3
	Б) освоение текста роли, превращение авторских слов в свои собственные;	3
	В) переход от импровизированного к фиксированному тексту.	3
8.	Подготовка к уроку-зачету и его проведение	4
	Всего на 1-е полугодие:	70

Учебно-тематический план на 2-е полугодие

№	Наименование тем	Часы
9.	Построение мизансцен	4
10.	Работа над темпо-ритмом:	
	А) развитие ощущения чувства ритма;	5
	Б) от темпо-ритма к чувству;	4
	В) темпо-ритм в каждой сцене;	6
	Г) темпо-ритм спектакля.	5
11.	Работа на сцене.	5
12.	Поиск красок приспособлений.	5
13.	Музыкальное оформление.	3
14.	Художественное воплощение спектакля.	3
15.	Световое оформление спектакля.	3
16.	Костюм – часть художественного воплощения:	
	А) работа в костюмах.	5
17.	Репетиция в гриме.	3
18.	Репетиция в декорациях.	4
19.	Черновые прогоны.	5
20.	Генеральные прогоны.	5
21.	Показы на зрителя.	3
22.	Подготовка к экзамену-показу и его проведение.	6
	Всего на 2-е полугодие:	74
	Всего на год:	144

1-е полугодие

Тема 1: Развитие психофизического аппарата - работа над психотехникой актера.

Описание темы в содержании курса предыдущего года обучения.

Тема 2: Действенный анализ 2-го и 3-го действий пьесы.

Проделана «разведка умом» - изучены факты жизни пьесы и роли. Далее за разведкой умом идет «разведка действием». Очень важно понять неразрывность 2-х сторон процесса. Исходное событие было найдено в прошлом году обучения, обязательно его надо вспомнить и проиграть. Определяем события. Событие – происшествие, действенный факт. Нужно

ответить на вопрос, что произошло? Мало того – произойти должно сейчас, в данный момент. Если это не произошло сейчас, то это не событие, а предлагаемые обстоятельства. Событие определяется для того, чтобы ученику подсказать, чем он будет жить, что он будет делать. События проигрываются в этюдном порядке.

Тема 3: Поэтапная работа над характерностью роли.

Описание темы в содержании курса предыдущего года обучения.

Тема 4: Различные способы репетирования пьесы.

А) 5 случаев применения ПЖ в практической работе над ролью. (М. Чехов. «Литературное наследие»).

Б) Импровизация. Все, что в игре ученика не придумано, не навязано педагогом, а намеченный исходный и заключительный момент для импровизации, все что делается при этом, приходит целиком из области творческого подсознания и является неожиданностью. Ученик не должен искать не текст автора не мизансцен режиссера, без этого нет основы, свобода импровизирующего актера выражается в том, как он произносит слова, как следует мизансценам педагога режиссера, как нюансирует интерпретацию роли, найденную в период репетиций (М. Чехов, «Литературное наследие»).

В) Атмосфера. Способ репетиции. Атмосфера связывает актера со зрителем. Надо воспитать у учащихся способность чувствовать атмосферу повседневной жизни. Жизнь полна атмосфер. Постоянное зарождение атмосферы или ее внезапное появление, развитие, борьба, победа или поражение, вариации оттенков, ее взаимоотношение с индивидуальными чувствами действующих лиц – все это всесильное средство сценической выразительности. Содержание спектакля не может быть передано зрителю, ни какими иными средствами выразительности, кроме атмосферы (М. Чехов «Литературное наследие»).

Тема 5: Определение главного события пьесы.

Описание темы в предыдущем. Определив главное событие пьесы глаголом, т.к. это можно сыграть. Сверхзадача, основной конфликт, исходное событие, центральное, главное событие пьесы – вооружась всем этим, можно подойти к определению событийного костяка пьесы, логики событий, шаг за шагом по течению пьесы. Главное событие – событие, в котором развязываются все ее основные узлы, куда стремительно идет пьеса, где разрешаются все ее линии.

Тема 7: Работа над словом.

Ошибки, которые обычно допускают в этюдном анализе, связаны, прежде всего, с соотношением с авторским текстом, с его местом в процессе анализа. Текст автора – роли – откладывают, надолго увлекаясь собственным импровизационным текстом. Между тем каждый шаг этюдного анализа необходимо проверять авторским текстом. Взяв текст как исходное, должны помнить, что он и искомое. Словесные действия – основное сценическое средство. Это слово произнесенное с целью. У слова должен быть

внутренний победитель, потому что слово, произносимое в слух – озвученный внутренний текст.

Зачет.

Содержание урока-зачета. Показ в этюдах 2 и 3-го действий пьесы.

2-е полугодие

Тема 9-21.

После того как заживут события пьесы, и ученик в полной мере освоит линию сквозного действия роли; после того как сверхзадача из предпосылки станет сценической реальностью, идет работа по организации спектакля в сценических условиях. Надо выразительно организовать спектакль, а выразительность зависит от замысла. Не думайте что, действенный анализ снимает вопрос о замысле педагога-режиссера. Параллельно, работая с учащимися, педагог решает вопросы музыкального, художественного, звукового оформления, ритма, грима, света и цвета. Прогоны. Чувство своевременности и польза прогона определяется, прежде всего, потребностью и необходимостью проверить, схвачено ли движение жизни на определенном отрезке жизни. Прогон помогает обнаружить одно из самых ценных свойств произведения театрального искусства, его темпо-ритмический строй. Генеральная репетиция – это срок всевозможной выветренности спектакля на этапе готовности. Если прогон – освоение задуманного, подготовленного, «обвивание» составных элементов будущего спектакля, декораций, бутафории, света и д., когда режиссер-педагог и ученики с этим еще только осваиваются, то на генеральной репетиции выверяется, на сколько разные компоненты согласованно работают. Проходит несколько показов для пап и мам, для чужого зрителя, генеральная репетиция, экзаменационный показ.

Экзамен.

Содержание экзамена-показа. Продемонстрировать, как ученик освоил темы «Работа актера над собой и над образом спектакля». Полноценный спектакль по пьесе зарубежного, русского автора.

Настоящий материал представляет собой базовую учебную программу для школ театрального искусства и театрального отделения школ искусств. Данный вариант разработан на основе программ утвержденных в разное время методическими кабинетами министерств культуры России и СССР, и примерных образовательных программ для театральных отделений детских школ искусств, подготовленных методическим кабинетом Республики Татарстан по учебным заведениям культуры и искусства. Эта программа сконцентрировала в себе традиции и лучший педагогический опыт отечественной системы начального театрального образования и в течение десятка лет является основой для образовательной деятельности школы театрального искусства.

Профессиональные педагоги учебных заведений искусства (ДМШ, ДШИ) вправе трактовать программу в соответствии с их личными творческими взглядами, методикой и педагогической нагрузкой, отведенной на данный курс, так как Закон РФ «Об образовании» предоставил право на самостоятельную разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов, реализуемых данным учреждением, с сохранением основных целей и задач обучения.

Список рекомендуемой литературы:

1. Станиславский К.С. Собр.соч в 8 томах. М. 1954 - 1981 г.
2. Режиссерские экземпляры Станиславского К.С. в 6 томах. М. 1981 г.
3. Немирович -Данченко В.И.. избранные письма в 2 томах. М. 1980 г.
4. Немирович -Данченко В.И. О творчестве актера. М. 1973 г.
5. Кнебель М.О. Книга о театральной актере. Л. 1974 г.
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. 1974 г.
7. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. М. 1971 г.
8. Кнебель М.О. Поэзия педагогики м. 1973 г.
9. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 томах м. 1988 г.
10. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского М. 1957 г.
11. Горчаков Н. К.С. Станиславский о работе режиссера с актерами. М. 1957 г.
12. Таиров А.Я. Записки режиссера. М. 1970 г.
13. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены в 2. томах Л . 1984 г.
14. Чехов М.А. Литератерное наследие в 2 томах М. 1984 г.
15. Эфросе А.В. Сочинения в 4 томах. М. 1989 г.
16. Корогодский З.Я. Режиссер и актер. М. 1967 г.
17. Корогодский З.Я. Репетиции... репетиции....репетиции... М. 1978 г.
18. Шмойлов М.Г. мастерство актера. Л. 1990 г.
19. Шмойлов М.Г. Методические разработки на настроечный и поисковый периоды настройки. Л.1990г.