

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«Лицей № 1535»

119048, г. Москва
ул. Усачева, д. 50

тел./факс: (499) 245-57-42

e-mail: 1535@edu.mos.ru
<http://lyc1535.mskobr.ru/>

ОКПО 42440322 ОГРН 1027700587672 ИНН 7704118139 КПП 770401001

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ГБОУ Лицей № 1535

Т.В. Воробьева
«31» августа 2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Основы актерского мастерства

для учащихся 7-11 классов

Программа составлена
Учителем литературы
Крамчаткиной Е.М.

МОСКВА
2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа “Актерская грамота” рассчитана на четырехлетнее обучение и обеспечивает насыщенность занятий в течение всего периода. *Составители Программы А.П. Ершова и В.М. Букатов. Обработка под лицейскую театральную студию Крамчаткиной Е.М.*

Сущность актерского мастерства понимается как создание “образа действий (Станиславский) на основе драматического задания. Основной задачей занятий по Программе является ознакомление и овладение учащимися сущностью исполнительского театрального творчества: “языком действий”, выразительностью и содержательностью этого языка - и познании ими своих возможностей в творчестве.

Теоретической основой материала служит учение К.С. Станиславского и интерпретация его идей, предложенная П.М. Ершовым. Последовательность распределения материала заключается в том, чтобы в течение

- первого года учащиеся открывали для себя *поведение (действие)* как основной материал актерского мастерства,
- второго года – *выразительность и яркость поведения* как основу выступления актера перед зрителями, познакомились с технологией *создания характера на сцене*.
- третьего года познакомились с проблемами *сверхзадачи* и содержанием *работы актера между показами спектакля*.

Методическим ключом к распределению материала является приведенный в специальном разделе каждого полугодия перечень умений и навыков. Они составляют часть практического освоения материала, а понятийное его освоение закрепляется в терминах, перечисленных в разделе “Словарь новых учебных терминов”. Этот раздел может помочь педагогу подготовиться к занятиям, обращаясь к специальной литературе. К ряду тем, понятий, терминов в программе даны краткие пояснения, цель которых – помочь преподавателю правильно распределить свои усилия и увидеть в программе возможности для собственного педагогического творчества.

Учебно-тематический план

Номер темы	Наименование темы	Кол-во часов
	Первый год <i>Первое полугодие</i>	
1.1	Многообразие выразительных средств в театре	3
1.2	Значение поведения в актерском искусстве	20
1.3	Связь предлагаемых обстоятельств с поведением	10
1.4	Значение подробностей в искусстве	6
1.5	Целесообразность поведения	6
	Подготовка к уроку-зачету и его проведение	3
	Всего за полугодие	48
	<i>Второе полугодие</i>	
1.6	Органичность поведения	15
1.7	Бессловесные элементы действия	24
1.8	Специфика актерских задач	15

	Подготовка к экзамену-выступлению и его проведение	6
	Всего за полугодие	60
	<i>Всего за год</i>	<i>108</i>
	Второй год <i>Первое полугодие</i>	
2.1	Бессловесные элементы действия (повторение)	9
2.2	Словесные действия	15
2.3	Логика действий и предлагаемые обстоятельства	12
2.4	Связь словесных элементов действия с бессловесными	9
	Подготовка к уроку-зачету и его проведение	3
	Всего за полугодие	48
	<i>Второе полугодие</i>	
2.5	Драматургический материал как канва для выбора логики поведения (действий)	8
2.6	Работа над ролью в отрывке	26
2.7	Актер и его роли	18
	Подготовка к экзамену-выступлению и его проведение	8
	Всего за полугодие	60
	<i>Всего за год</i>	<i>108</i>
	Третий год <i>Первое полугодие</i>	
3.1	Проявления характера персонажа в общении	3
3.2	Борьба как условие сценической выразительности	6
3.3	Параметры общения	27
3.4	Исполнительская техника и ее роль в работе артиста	6
	Подготовка к уроку-зачету и его проведение	6
	Всего за полугодие	48
	<i>Второе полугодие</i>	
3.5	Работа над ролью в спектакле	24
3.6	Импровизация в работе актера	12
3.7	Мизансцены в спектакле	15
	Подготовка к экзамену-выступлению и его проведение	9
	Всего за полугодие	60
	<i>Всего за год</i>	<i>108</i>
	Четвертый год <i>Первое и второе полугодия</i>	
4.1	Специфика работы актера перед зрителем	15
4.2	Анализ учащимися своей работы и работы товарищей в учебном спектакле	15
4.3	Подготовка выпускного спектакля	54

4.4	ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОБЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА	15
	ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА-ВЫСТУПЛЕНИЯ И ЭКЗАМЕНА ПО ТЕОРИИ	9
	ВСЕГО ЗА ГОД	108
	ИТОГО ПО КУРСУ	432

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Первый год

Первое полугодие

Темы

1. Многообразие выразительных средств в театре (драматургия, декорации, костюмы, грим, музыкальное и шумовое оформление). Вспомогательная роль этих выразительных средств. Стержень театрального искусства – исполнительское искусство актера.
2. Значение поведения в актерском искусстве. Возможности актера “превращать”, преобразовать с помощью изменения своего поведения место, время, ситуацию, партнеров. Компоненты поведения (интонация, мимика, жест). Выразительность действий по наблюдениям в жизни, этюдах, художественной литературе, кино и театральном искусстве, живописи.
3. Связь предлагаемых обстоятельств (истории, предыстории) с поведением. Помощь актеру в “превращениях” от декораций и костюма.
4. Значение подробностей в искусстве.
5. Целесообразность поведения.

Методический комментарий. Во время первого полугодия, учащиеся открывают для себя, что поведение является материалом актерского искусства. Лучше всего педагогу подвести учащихся к этому не через лекцию-доклад, а выстраивая определенным образом практические занятия, предлагая упражнения и задания, которые в конечном итоге могут привести студентов к самостоятельному открытию как выразительности поведения в окружающей жизни, так и его значения для театрального искусства. Умения и навыки:

- коллективность в выполнении заданий;
- управление своим вниманием (к предмету, распределение внимания, к партнеру);
- умение активизировать свою фантазию;
- начальное умение фиксировать и осмысливать особенности поведения в наблюдениях, собственных работах, произведениях искусства;
- умение видеть возможность разного поведения в одних и те же предлагаемых обстоятельствах.

Словарь новых учебных терминов

Действие.

Импровизация.

Партнер.

По правде.

Предлагаемые обстоятельства (история, предыстория).

Этюд.

Содержание урока-зачета

- упражнения на коллективную согласованность действий (одновременно, друг за другом, вовремя);
- упражнения на память физических действий;
- упражнения на “распро-ультра-натуральное действие”;

- превращение заданного предмета с помощью действий во что-то другое (индивидуально, с помощником);

Методический комментарий: Термин “распро-ультра-натуральное действие” впервые был введен в театральную педагогику К.С. Станиславским. Упражнения на распро-ультра-натуральные действия заключаются в том, чтобы исполнитель, выстроив на площадке максимально реальные декорации, занимался реальным делом с реальными предметами. Степень сложности распро-ультра-натуральных действий может быть различна: от “искать иголку” в предлагаемых обстоятельствах – реальный класс, где проходят занятия, до чистки картофеля в декорации, изображающую собственную кухню учащегося. Обязательным условием выполнения этих упражнений является подлинное и качественное выполнение действий и их результат – найденная иголка, аккуратно пришитая пуговица, хорошо очищенный картофель, навык жонглирования, написанное письмо и т. д.

Методический комментарий: “Превращение” с помощниками подразумевает работу исполнителя с партнерами-импровизаторами. Исполнитель, задумав “превращение”, начинает совершать определенные действия с предметом. Те, для кого превращение произошло (то есть, они по действиям поняли, во что превращает исполнитель заданный предмет), импровизационно включаются в упражнение, помогая своими действиями осуществить замысел исполнителя. Например, чтобы превратить карандаш в отвертку, исполнитель начинает завинчивать в стол воображаемый шуруп. Поняв его замысел, другой студент начинает забивать в стул воображаемый гвоздь, а студентка подметать воображаемый мусор...

Следует учесть, что работа помощников может идти и во вред превращению. Так, если на площадке появляется сразу десять учеников, пытающихся завинтить десять воображаемых шурупов в одну парту, возникает толкотня, все друг друга загораживают, отвлекают, не добавляя ничего нового по существу к превращению. В результате сложность и ответственность со стороны остальных импровизаторов к “достройке” и уточнению первоначальной картины, вырастает в отдельное упражнение, крайне полезное для развития многих актерских качеств учащихся. Поэтому, к данному упражнению необходимо возвращаться в течение первого и второго года обучения, постепенно наращивая его сложность.

Второе полугодие

Темы

- Развитие требований к органичности поведения в условиях вымысла. Открытие роли особых, значительных событий в возникновении интересного поведения. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах запланированного события.
- Знакомство с элементарными закономерностями логики действий. Бессловесные элементы действия и их значение (пристройки, оценки, вес, мобилизации). Оправдание заданных элементов действий. Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданной особенности характера действия (на материале бессловесных элементов действия, заданных элементов поведения). Наблюдение их в жизни, литературе, кино, театре. Представление о неразрывной связи психического и физического в действии.
- Первоначальное формирование представления о специфике актерских задач в этюдах. Действенный характер актерской задачи. Предлагаемые обстоятельства как рамки, активизирующие возникновение задачи.

Методический комментарий. Понятие о предлагаемых обстоятельствах в актерском исполнительском искусстве является сложным и многомерным. Если в первом полугодии учащиеся из всей многомерности знакомятся с одним из низших уровней – место, время действий, общие представления о взаимоотношениях действующих лиц, - то во втором полугодии они должны понять необходимость события как предлагаемого обстоятельства, выбираемого ими при оправдании заданных элементов бессловесных действий. Позже (второй, третий год) в свое представление о предлагаемых обстоятельствах учащиеся должны будут включить и задаваемый характер бессловесных действий (человек огорченный, человек удивляющийся и т. д.), и особенности использования словесных действий персонажа (человек, склонный командовать;

человек, склонный ворчать и т. д.), и особенности его поведения в целом (человек настойчивый, упорный; человек солидный, важный и т. д.). Умения и навыки

- приобретение первоначальных умений в выполнении определенных заданных действий;
- умение видеть в особенностях бессловесных элементов действий проявление определенной индивидуальности человека;
- первоначальное умение превращать свое поведение в поведение другого человека;
- навык коллективного творчества при осуществлении задуманного события в специальном задании;
- культура восприятия замечаний и советов, как педагога, так и товарищей;
- культура суждений о работе других;
- навык определять замысел, сценическую задачу этюда только по реально совершенным действиям исполнителя (или исполнителей);
- выработка критериев логичности и целесообразности поведения в этюде;
- ориентация на поиск экстремальных условий как средства достижения выразительного поведения на сцене.

Методический комментарий. Еще во время выполнения этюдов в первом полугодии учащиеся пробуют “превращать” себя в кого-нибудь другого (в стариков и старух, в военных, в бизнесменов и др.). Педагогу, поощряя такие пробы, следует помнить, что качество этих превращений зависит от степени одаренности исполнителя. В дальнейшем, сложная задача перевоплощения трансформируется в последовательные этапы, каждым из которых может овладеть любой ученик. Таким начальным этапом овладения секретами перевоплощения является умение оправданно выполнять заданную длительность и особенность бессловесного элемента. Исполнитель в этюде, выполняя, например, заданную пристройку сверху в ситуации, в которой лично он по своему складу не смог бы так пристроиться к партнеру, получает возможность овладеть секретом перевоплощения на первом, простом этапе. Его поведение становится ему не свойственным, он чувствует себя не самим собой и начинает понимать сущность и потенциальную глубину задачи перевоплощения, начинает осваивать первые ступени реализации этой задачи. Словарь новых учебных терминов

Бессловесные элементы действия.

Вес легкий, тяжелый.

Демобилизация, мобилизация.

Оценка (факта).

Пристройка сверху (снизу).

Событие.

Цель, задача действия.

Методический комментарий: Профессиональным термином “вес” (легкий, тяжелый) обозначается общее психофизическое состояние человека, которое выражается в мышечном тоне. Общее чувство бодрости, приподнятости, радости, здоровья, успеха выражается в субъективном ощущении отсутствия веса своего тела, всех его частей. Человеку в легком весе не составляет труда совершать какие-либо действия и движения. Общее же ощущение усталости, плохого самочувствия, огорчения и неудач выражается в субъективном ощущении тяжести, свинцовости своего тела, что отражается на движениях и действиях актера-учащегося. Через овладение умением управлять своим мышечным тонусом учащиеся получают возможность управлять и его субъективным психологическим содержанием.

Методический комментарий: Профессиональным термином “мобилизация” обозначается уровень концентрации внимания человека на цели (а “демобилизацией” – отсутствие этой концентрации). Уровень концентрации проявляется в специфических особенностях работы мышц тела. Овладевая “мобилизацией”, студенты получают возможность управлять впечатлением зрителей о степени заинтересованности, важности данной цели для персонажа. Содержание экзамена-выступления

- упражнение на коллективную согласованность действий;

- превращения и оправдание предмета, позы, ситуации, мизансцены;
- этюды на оправдание заданных бессловесных действий разными предлагаемыми обстоятельствами;
- упражнения по курсу “Художественное чтение” (оценка по “Художественному чтению” на всех экзаменах, выставляется отдельно и учитывается вместе с полугодовыми результатами по этому предмету).

Второй год

Первое полугодие

Темы

1. Бессловесные элементы действия (повторение). Дальнейшее совершенствование в использовании элементов бессловесных действий.
2. Словесные действия. Психофизическая выразительность речи; словесные воздействия как подтекст. Речь и тело (формирование представления о соответствии работы тела и речи). Уникальность органического воплощения каждого элемента логики действий. Микромизансцена словесного воздействия как логика действий.
3. Роль предлагаемых обстоятельств в выполнении заданной логики действий. Заданные словесные воздействия как предлагаемые обстоятельства.
4. Разные варианты соединения задаваемых элементов бессловесного действия со словесными воздействиями. Этюдное определение заданной цепочки словесных действий. Зарождение представления о действенном характере замысла этюда (парного).

Умения и навыки

- овладение и пользование словесными воздействиями;
- внимание к размещению тела в сценическом пространстве;
- дальнейшая ориентация на выразительность своего поведения;
- навык продолжительного поведения в заданном образе (характере, особенности) действия;
- развитие и закрепление умений в сфере технологии действий;
- навык сочинения, подготовки, выполнения этюдов;
- умение анализировать работу, свою и товарищей;
- ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями.

Словарь новых учебных терминов

Замысел.

Мизансцена.

Подтекст.

Простые словесные действия:

Звать

Приказывать – Просить

Объяснять – Отделяться

Упрекать – Ободрять

Предупреждать – Удивлять

Узнавать – Утверждать.

Методический комментарий. Словесные действия при словесном воздействии на партнера крайне разнообразны. Поэтому необходимо для ориентации учащихся подвести их к понятию простых (опорных, основных) словесных действий и составных. Как в живописи зеленый цвет считается составным, так как его можно получить смешением желтого и синего цветов, так и в актерском мастерстве ученик должен видеть, что распекают, ругать можно, соединяя, например, два опорных воздействия – “упрекать” и “приказывать”. Трудность освоения этой темы заключается в том, что любое простое словесное действие в чистом виде крайне редко встречается в жизни, тогда как оно же, с теми или иными оттенками, довольно распространено. Поэтому для достижения достоверности студенты должны уметь применять словесное действие с разнообразными

оттенками. Овладение же умением быть настойчивым в поведении потребует от учеников умения пользоваться словесным воздействием в чистом виде. Подробнее о простых словесных воздействиях и их проявлениях говорится в работах П.М. Ершова. Содержание урока-зачета

- упражнения на коллективную согласованность действий;
- этюды и оправдания заданных словесных действий (подтекстов) и их цепочки;
- подготовленные этюды на выразительность подачи бессловесных элементов действий (каждому ученику целесообразно подготовить этюды на все изученные бессловесные элементы действий, а показать на зачете тот, который будет соответствовать бессловесному элементу, указанному в билете);
- чтецкие работы по курсу “Художественное слово” (исполнение студентами одного и того же монолога, басни, сказки).

Второе полугодие

Темы

1. Знакомство с драматургией. Пьеса, отрывок как канва для выбора логики поведения (действий). Значения и способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа. Разные логики поведения одного и того же действующего лица в избранном отрывке. Расширение представлений о специфичности замысла в театральном искусстве.
2. Работа над одной ролью (одним отрывком) всех студентов группы. Показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение учениками различий в характере действия в разных исполнениях.

Разъяснение роли конфликта как основного условия сценической выразительности. Необходимость и неизбежность импровизационного разнообразия в осуществлении выбранной логики поведения при повторных показах.

Первичное представление о необходимости реального развития сюжета при исполнении отрывка. Динамика в исполнении отрывка. Первичное представление о средствах актерского искусства, помогающих преодолеть статичность исполнения (“купание в чувствах”, по Станиславскому).

Включение в представление о предлагаемых обстоятельствах заданного характера словесных действий.

Актер и его роли. Параллельная отделочная работа каждого учащегося над несколькими ролями как средство активизации овладения техникой действий. Умения и навыки

- навык использовать и совершенствовать приобретенные технические умения при решении сценических задач;
- навык импровизационного оправдания установленных мизансцен;
- ответственное исполнение роли в отрывке от начала до конца (умение не выбиваться);
- навык точного соблюдения текста;
- умение в случае надобности помочь партнеру, удерживая при этом свою задачу;
- культура восприятия реакции зрителей-студентов группы;
- навык домашней работы над ролью;
- начальное умение анализировать работу вою и партнеров в отрывке с точки зрения реализации замысла;
- умение вносить коррективы в свое исполнение отрывка;
- умение определять самую удачную из всех своих работ над ролями в разных отрывках.

Словарь новых учебных терминов

Динамичность.

Задача персонажа.

Замысел отрывка, роли.

Конфликт.

Образ как логика действий.

Статичность.

Сюжет отрывка.
Фабула отрывка.

Содержание экзамена-выступления

- отрывки из классической драматургии, позволяющие проявить степень овладения бессловесными элементами действия и словесными воздействиями (подтекстами);
- лучшие чтецкие работы каждого из учеников по курсу “Художественное слово”.

Методический комментарий. Выбор первых драматических отрывков для учебных работ предопределяется возрастом и подготовленностью учащихся. Вузовские программы обучения театральному мастерству предусматривают движение в работе со студентами от близких предлагаемых обстоятельств к более непривычным и далеким. Для старшего школьного возраста или для только начинающих актеров, более целесообразен обратный путь: опыт показывает, что в “далеких” предлагаемых обстоятельствах обучаемые этой группы находят более интересный способ поведения.

Третий год
Первое полугодие

Темы

- Проявление индивидуальности человека в особенностях общения. Расширение сферы знаний о закономерностях действий. Знакомство с логикой межличностного общения.
- Борьба в межличностном общении как условие сценической выразительности.
- Проявление основных характерологических особенностей человека в особенностях логики построения взаимодействий с партнером (параметры общения); оборонительность и наступательность (инициативность), деловитость и претенциозность, сила и слабость, дружелюбность и враждебность и т. д. Проявление характера персонажа в логике и особенностях речи. Параметры общения и характер персонажа. Наблюдение за проявлениями основных параметров в жизни, в кино, на сцене, в художественной литературе, в живописи. Воспроизведение в этюде увиденных и заданных параметров межличностного общения.
- Значение постоянной работы над совершенствованием техники в творчестве актера. Умения и навыки
 - ✓ навык удерживать настойчивость в этюде;
 - ✓ умение определять в любом сложном общении основные параметры и особенность их реализации;
 - ✓ навык видеть параметры общения в окружающей среде и произведениях искусства;
 - ✓ первоначальный опыт перевоплощения через изменение логики взаимодействия с партнером.

Словарь новых учебных терминов

Борьба (в межличностном общении).

Параметры общения: дружелюбность – враждебность

Инициативность (наступательность) – оборонительность

Претенциозность (позиционность) – деловитость

Сила – слабость.

Рычаги настойчивости (инициативности). Содержание урока-зачета

- показ подготовленных этюдов на выразительность подачи одного из параметров межличностного общения: соотношение сил, интересов, инициативность, претенциозность или поглощенность делом;

- индивидуальный чтецкий репертуар по курсу “Художественное слово” (одно из произведений по каждой из тем: гекзаметр, классическая стихотворная басня, фольклорная сказка).

Второе полугодие

Темы

- Работа над ролью в спектакле. Применение знаний технологии действий для создания характера, образа. Характер и характерность. Представление о взаимозависимости решений характеров в спектакле. Представление о сверхзадаче. Ответственность за точное выполнение установленного психологического рисунка роли;
- Роль импровизации, взаимосвязь импровизации с техническими навыками в репетиционной работе;
- Мизансцены спектакля. Импровизация и точность выполнения установленных мизансцен.

Связь мизансцены с задачей каждой сцены и спектакля в целом. Умения и навыки

- ✓ применение полученных знаний в создании характера сценического образа;
- ✓ использование характерности;
- ✓ воспитание ответственности в исполнении своей роли на протяжении всего спектакля;
- ✓ навык активного участия в репетиционной работе: поиске средств реализации заданного характера, поиске психофизического оправдания, поиске средств органичности и выразительности.

Словарь новых учебных терминов

Амплуа.

Образ спектакля.

Сверхзадача роли.

Характер.

Характерность.

Эпизод.

Эпизодическая роль.

Содержание экзамена-выступления. На экзамен выносятся подготовленный в течение полугодия одноактный спектакль. Работа каждого исполнителя в нем оценивается по степени овладения вышеперечисленными умениями и навыками.

Четвертый год

Первое и второе полугодия

Темы

- Специфика работы актера перед зрителем. Восстановление и неоднократный показ спектакля прошлого года обучения. Импровизация и точность от спектакля к спектаклю.
- Тренировка умения проанализировать работу свою и своих партнеров. Умение увидеть рост от спектакля к спектаклю. Приобретение умения работать над совершенствованием роли: закрепление удачных находок и устранение ошибок.
- Подготовка и выпуск нового спектакля. Открытие особенности театрального творчества – “здесь, сегодня, сейчас”. Связь со зрительным залом. Возрастание ответственности от спектакля к спектаклю перед зрителями и коллегами. Представление о содержании профессиональной творческой работы артиста: связь трактовки роли с пониманием исполнителем окружающей жизни, совершенствование своего владения техникой, совершенствование умения воплощать образ действующего лица. Представление о специфике театрального искусства как искусства исполнительского.
- Курс лекций по теоретическому обобщению пройденного материала и подготовка к выпускному экзамену.

Умения и навыки

- ✓ Умение вносить корректировки в исполнение своей роли от спектакля к спектаклю;
- ✓ Навык творческой требовательности к себе;
- ✓ Навык творческого театрального коллективизма;
- ✓ Навык ответственности перед зрителем и искусством;
- ✓ Стремление к постоянному духовному совершенствованию, расширению своего культурного кругозора.

Словарь новых учебных терминов

Актер, актерская профессия.

Идея спектакля.

Режиссерский замысел.

Сверхзадача спектакля.

Сверх-сверхзадача актера.

Театр как исполнительское искусство.

Целостный образ спектакля.

Форма подведения итогов

Итоговый результат выпускного экзамена выводится на основании трех оценок:

- за участие в спектаклях (количество и качество);
- за устный ответ и импровизационное выполнение этюда на теоретическом экзамене;
- за исполнение актерских работ и чтецкого репертуара (эта оценка также учитывается в курсе “Художественное слово”) на экзамене-концерте.

Особенности программы

Повседневная практическая работа педагога с группой начинающих дает им возможность постепенно все шире и глубже охватывать сложный материал обучения – искусство театра. Изучение театра как бы изнутри (то есть с точки зрения “Творца”) происходит не совсем так, как с точки зрения зрителя, хотя на первом этапе опирается именно на зрительские впечатления.

Для начинающих театр – это единое волнующее зрелище. Они не расчленяют его, не различают и не оценивают в отдельности значение каждого из компонентов – пьесы, работы режиссера, художника, композитора, актеров. И это их традиционное исходное целостное ощущение должно преобразоваться в знание и тех законов, по которым это единство создается, и того, каковы в этом едином результате права, обязанности и значение артиста. Через пробы и ошибки, через развитие интереса и любви к собственно исполнительской деятельности, обогащение ее опытом, формирование представления о критериях, определяющих, что значит “хорошо играть” и “плохо играть” – ученики театрального класса приближаются к постижению основ реалистического театра, в центре которого фигура артиста-исполнителя, осуществляющего “здесь, сегодня и сейчас” задание драматурга и режиссера. На этом пути учащиеся совершают множество “открытий”. Им открывается особое значение актера в осуществлении театрального зрелища, открываются выразительные возможности поведения, (способность быть разным, то есть связь действий актера с предлагаемыми обстоятельствами) и необходимость быть убедительным, интересным, точным в “мелочах”.

Все эти “открытия” Составляют в Программе содержание тем и неразрывно связаны между собой. Именно в силу этой тесной взаимосвязи последняя тема практически начинает “открываться” для учеников с самых первых занятий, а первая может оказаться усвоенной только в конце первого полугодия и даже позже.

Совокупность тем, предложенная в Программе для каждого года обучения такова, что педагогу следует отказаться от погони за зрелищностью и зрительским успехом первых проб будущих артистов. От педагога ожидается терпение, честность, бережное отношение к формирующейся индивидуальности. Он может дать возможность творчеству учащихся быть таковым, каково оно есть на данном этапе, не стремясь, во что бы то ни стало к увлекательному, яркому показу, не форсировать, а точнее не подменять их будущую и настоящую самобытность своей театральной активностью. Одна из целей Программы – обеспечение условий для профессионального роста учащихся, сохраняя при этом их самобытность, непосредственность, искренность и простоту.

Ни один из разделов программы не может быть усвоен только теоретически. Все, названные в Программе темы указывают материал для подбора, конструирования, сочинения упражнений для занятий. Лишь путем постоянной тренировки, развития чуткости к действию учащийся сможет применять усвоенные знания и навыки как в своем творчестве, так и при восприятии творчества других. Предлагаемые Программой темы обеспечат исходный уровень подготовки, на базе которой начинается становление будущего «мастера действий».

Таким образом, темы программы лишь указывают материал для выбора упражнений. Значение же этих тем для театральной исполнительской грамотности (культуры) в рамках данного пособия не рассматривается. (См. Ершова А.П., Букатов В.М. «Актерская грамота подросткам», М., «Глагол», 1994)

Очень важно предостеречь от возможности схоластического или чисто теоретического “усвоения” темы. Например, сложнейшее понятие “действие” нередко все употребляется как обучающимися, так и педагогами. Студенты могут уверенно произнести: “Действие – материал актерского искусства”. Но никаких умений и дополнительных знаний из голой формулировки для них не следует.

Список литературы и учебно-методическое обеспечение:

1. А.П.Ершова и В.М.Букатов «Актерская грамота.Программа четырехлетнего обучения в театральных школах, студиях, училищах». М.2009
2. Бабанский Ю. К. Педагогика / Ю.К. Бабанский - М., 1988. - 626 с.
3. Безымянная О. Школьный театр. Москва «Айрис Пресс» Рольф, 2001г.
4. Возрастная и педагогическая психология: Учеб.пособие для студентов пед.ин-тов./Под ред.проф.А.В.Петровского. – М., Просвещение, 1973.
5. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Методические рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 128с.
6. Корниенко Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: Автореф.дис.на соиск.уч.ст.докт.психол.наук / Н.А.Корниенко – Новосибирск, 1992. – 55 с.
7. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства, Советская Россия, 1970г.
8. Любовь моя, театр (Программно-методические материалы) – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004.
9. Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям театральной студии, Белгород, 2003 г.
10. Немов Р.С. Психология: Учебн.для студ.высш.пед.учеб.заведений: В 3 кн.- 4е изд. / Р.С. Немов – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002.-Кн.»: Психология образования
11. Панфилов А.Ю., Букатов В.М.. Программы. «Театр 1-11 классы». Министерство образования Российской Федерации, М.: «Просвещение», 1995г.
12. Савкова З. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития речевого голоса. М.: «Искусство», 1975 г. – 175 с.
13. Театр, где играют дети: Учеб.-метод.пособие для руководителей детских театральных коллективов/ Под ред. А.Б.Никитиной.–М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001
14. Чернышев А. С. Психологические основы диагностики и формирование личности коллектива школьников/ А.С. Чернышов – М., 1989