
Актерское мастерство

Тренинги на развитие актерского мастерства

Развитие внимания:

- поймать хлопок,
- невидимая нить,
- большое зеркало,
- вопрос-ответ (Что? А, понятно!),
- болтун (4 чел.).

Раскрепощение мышц:

- взрыв,
- стоп-кард,
- упор,
- багажная полка,
- спагетти.

Развитие воображения:

- я - скульптор, а моя рука - глина,
- шар,
- замороженный (медленное оживание),
- скульптор,
- переход,
- диалоги (ногами, руками, щецей, логтями, коленями).
- плачь.

Изменение мимики – способность лицом изобразить определенное настроение:

- радость,
- грусть,
- страх,
- отвращение,
- мечтательность,
- усталость,
- интерес,
- пренебрежение,
- задумчивость,
- влюбленность,
- восхищение.

Действия с несуществующими предметами:

- налить и выпить воду,
- поднять тяжелый чемодан,

- позвать и погладить собаку,
- сесть на кнопку,
- схватить горячий чайник,
- споткнуться о камень и упасть,
- достать высоко висящее яблоко.

“Крокодилчики” – человек мимикой, движениями показывает слов, остальные отгадывают его.

Наблюдение за поведением людей в различных ситуациях, за поведением растений, животных, за неживыми предметами.

Создание этюдов – без слов передать движения, походку, эмоции, поведение объекта наблюдения.

Сценическая речь

Тренинги на развитие сценической речи

Артикуляционная гимнастика:

Для губ:

- улыбка - хоботок,
- часы,
- шторы;

Для языка:

- уколы,
- змея,
- чаша,
- коктейль,
- львенок и варенье.

Скороговорки:

- скороговорки,
- игра в мяч,
- скакалка.

Развитие диапазона голоса:

- маляр,
- колокола.

Изменение голоса:

- бас,
- заикание,
- смех,
- кашель,
- насморк,
- плачь.

Изменение интонации голоса

Сказать с разными интонациями одну и ту же фразу.

Передача характеров героев через диалог

Посредством различных интонаций и движений передать характер героев.

Чтение стихов

Чтение диалогов

Сценическое движение, пластика, танец

Тренинги на развитие сценического движения

Расслабление:

- игра с тряпичной куклой,
- марионетка,
- пластилиновая кукла.

Координация движений:

- склеенные руки,
- тень,
- качели.

Освоение пространства:

- диспетчер,
- ходьба + предмет,
- поводырь,
- суета + молекулы.

Сценическое падение:

- простое падение,
- замедленное падение.

Синхронизация группы:

- образ + движение,
- передача движения по кривой,
- сложная машина,
- одновременное выполнение сложного движения.

Миниатюры без слов:

- я - животное,
- я - предмет.

Платические этюды

Миниатюра

Придумать и сыграть сценку, в которой у каждого есть свой характер, одна фраза, которую он говорит, однако в действии участвуют все.

Постановка музыкальных номеров

Придумать движения под песню и исполнить ее.

Общие правила поведения на сцене

1. Мебель по сцене нужно только носить (не таскать).
2. Репетиция должна включать вынос реквизита (изменение декораций).
3. За закрытым занавесом и кулисами нельзя разговаривать.
4. Актер почти всегда должен смотреть в зал или над залом. Диалоги в основном ведутся через зрителей, то есть все слова говорятся в зал, все повороты и движения рук делаются через зал.
5. Слова “выгалкиваются” на зрителя.
6. Очень точная артикуляция и дикция.
7. Аплодисменты и смех в зале нужно переждать замерев или двигаясь согласно роли, и продолжить ничего не заметив.
8. На репетициях и выступлении следует помнить, что в полном зале звук тише чем в пустом.
9. При постановке больших вещей необходимо продумать куда уходить, что бы удобнее было выходить.
10. Нужно помнить, что статичные сцены смотрятся не интересно, необходимо разнообразить сцены действием. Двигаться могут и те актеры, у которых нет слов в данный момент.
11. Находясь на сцене, актер должен постоянно играть, даже если у него нет в данный момент слов.
12. При постановке небольших сценок не рекомендуется представлять героев табличками или словами ведущего. Представление героев должно быть органично вписано в их диалоги.

Актерские экспромты и импровизации

Создание драматических этюдов

Создать сценарий на заданную тему в группах (со словами).

Словесные импровизации:

- монолог профессионала,
- сказочник,
- сказка втроем.

Театральные специальности

Директор (продюсер) - организывает взаимодействие всех участников спектакля. Составляет расписание репетиций. Решает все административные вопросы. (В своей деятельности опирается на раздел “Подготовка спектакля”).

Сценарист - подбирает (или пишет) пьесу. Изготавливает сценарий. Старается ориентировать его на сцену, актеров и технические возможности (свет, звук, планы сцены, занавесы).

Пьеса - литературное произведение, в котором есть только прямая речь актеров. Пьеса разбита на действия и сцены. Сцены отделяются друг от друга, как правило, сменой действующих лиц или закрытием занавеса. Действия подразумевают смену места действия. То есть в течение одного действия нет смены декораций.

Сценарий - обработанная пьеса, в которой помимо слов еще расписаны по сценам, звук, свет, декорации, занавесы, выходы актеров и расположение актеров (мезансцены).

Режиссер - проводит репетиции, определяет размещение актеров на сцене. Определяет планы каждого действия. Готовит актеров к их роли. Вместе с декоратором разрабатывает декорации к каждой сцене. Работает с главным по сцене, светотехником, звукооператором.

План - место на сцене, где можно отыграть сцену. Планы делятся по высоте: низкий, средний, высокий; и по глубине: ближний, основной и дальний.

Актер - изучает пьесу, ее литературный стиль и историческую эпоху. Вместе с режиссером разбирает смысл своей роли, стиль своего поведения (речи и движений). Играет в спектакле.

Костюмер - изучает пьесу, ее литературный стиль и историческую эпоху. Подбирает каждому из актеров костюм согласно его роли, литературного стиля произведения и его исторической эпохи. Организует изготовление и доставание костюмов.

Декоратор - изучает пьесу, ее художественный стиль и историческую эпоху. Вместе с режиссером подбирает декорации для каждой сцены. Организует изготовление и декораций. (Следует учитывать, что декорации должны быть легко монтируемые и перемещаемые). Обучает главного по сцене, как работать с декорациями.

Гример - изучает пьесу, ее художественный стиль и историческую эпоху. Вместе с режиссером подбирает макияж актерам соответственно их роли и гримирует их.

Звукооператор - изучает пьесу, ее художественный стиль и историческую эпоху. Вместе с режиссером подбирает музыку. Запускает музыку во время репетиций и спектакля.

Светотехник - согласовывает с режиссером планы сцен, освещенность сцен, световые эффекты. Готовит рабочих по сцене для работы со светом.

Главный по сцене - получает от режиссера расписание сцен (когда открывать/закрывать занавесы) и расписание смены декораций. Организует рабочих по сцене.

Рабочий сцены - монтирует декорации, работает с занавесом, светом, декорациями.

Подготовка спектакля

- * Подбор сценария:
 - готовая пьеса,
 - переделать произведение в пьесу,
 - написать пьесу
- * Подбор актеров и распределение ролей
- * Договоренность:
 - с администрацией о времени и месте репетиций,
 - с актерами и другими участниками спектакля о расписании репетиций,
 - с администрацией и участниками спектакля о дате и времени показа спектакля
- * Изучение исторической эпохи:
 - актеры - стиль поведения и речи,
 - костюмер - подбор костюмов,
 - декоратор - подбор декораций,
 - гример – разрабатывает грим,
 - звукооператор и режиссер - подбор музыки.
- * Читка текста по ролям
- * Изготовление костюмов
- * Изготовление декораций
- * Запись музыки
- * Репетиции не на сцене
- * Репетиции на сцене

- * Отработка смены декораций
- * Отработка смены света и музыки
- * Подготовка сцены и декораций
- * Репетиция в костюмах со звуковыми и световыми эффектами
- * Оформление афиши (и реклама в общем)
- * Изготовление программ
- * Окончательная договоренность о дате и времени показа спектакля
- * Показ спектакля
- * Анализ спектакля

Тайны драматургического мастерства

Сценарий пишется либо по готовой пьесе, либо по художественному произведению, либо по неопisanному сюжету.

Особенности написания сценария по пьесе

- * Просматривается и корректируется сюжет (убираются лишние с точки зрения сценариста сцены, дописываются необходимые).
- * Производится отбор ролей (убираются лишние, придумываются необходимые, их слова вносятся в сценарий).
- * Планируются и вставляются музыкальные, пантомимические и прочие непредусмотренные номера.
- * Продумываются и вносятся в сценарий световые и музыкальные эффекты.
- * Действия и сцены адаптируются к сцене (на которой играют).
- * Просматривается и корректируется сценарий.
- * Продумываются (или дописываются) связки между сценами и действиями (применительно к сцене).

Особенности написания сценария по художественному произведению

*после выполнения данных рекомендаций смотри раздел
“Особенности написания сценария по пьесе”*

- * Простраивается сюжет будущей пьесы (отбираются те главы (отрывки), которые передают основную мысль автора).
- * Отобранные главы (отрывки) переводятся в диалоги действующих лиц.
- * Для отрывков, в которых нет действующих лиц, придумываются другие формы передачи мысли (настроения, информации), к примеру: музыкальным, пантомимическим номером, голосом

за сценой, игрой света, диалогом героев, в котором есть воспоминание об уже прошедшем действии и т.д.

- * Полученные диалоги делятся на сцены и действия.
- * Продумываются связки между сценами и действиями.

Особенности написания сценария по придуманному сюжету

после выполнения данных рекомендаций смотри раздел

“Особенности написания сценария по художественному произведению”

Сюжет описывается действиями и содержанием диалогов героев.

При написании сценариев следует помнить

- * Что он нужен не только актерам, но и рабочим сцены, звукорежиссеру, светотехнику.
- * Сценарий содержит не только диалоги, но и описания действий героев.
- * В начале каждого действия перечисляются его участники и их первоначальное расположение.
- * Сценарий контекстно содержит: режимы света, начало и конец музыкальных отрывков и произведений, спец эффекты, выход и уход актеров, режимы занавеса.
- * Имена героев, режимы света, музыки и др. лучше выделить.
- * Помимо сценария составляется план спектакля – расписание сцен, звуковые, световые и прочие эффекты, музыкальные фрагменты до которых идут последние слова героев. План нужен для оперативной работы людей обеспечивающих спектакль.

Программа театрального островного курса

Первый уровень

Содержание курса

- Сценическая речь.
- Сценическое движение.
- Общие правила поведения на сцене.
- Актерское мастерство.

Зачет

- Чтение стихотворения (прозы).
- Показ пластической миниатюры (пантомимы).
- Показ сценки (в коллективе в 2-3 человека).

Необходимые материалы и оборудование

- Подборка стихотворений и прозы, в которых есть диалоги.

План занятий

1 занятие

Тема «Актерское мастерство»

- Тренинги на:
 - развитие внимания,
 - развитие воображения,
 - раскрепощение мышц.
- Действия с несуществующими предметами.
- Изменение мимики.
- Тренинг «крокодильчики».

2 занятие

Тема «Сценическая речь»

- Тренинги:
 - артикуляционная гимнастика,
 - скороговорки,
 - на развитие диапазона голоса,
 - изменение голоса,
 - изменение интонаций голоса.

Передача характеров героев через диалог.

Домашнее задание

- Подобрать и выучить стихотворение.
- Научиться его читать интонацией и движениями, передавая характеры персонажей.

3 занятие

- Тема « Сценическое движение, пластика, танец»

Тренинги:

- расслабление,
- координация движений,
- освоение пространства,
- сценическое падение,
- синхронизация группы,
- миниатюры без слов,
- пластические этюды.

Домашнее задание

Придумать и поставить несколько пластических этюдов на разные темы.

4 занятие

Тема «Общие правила поведения на сцене»

Тема «Актерские экспромты и импровизации»

Практические работы:

- создание драматических этюдов на заданную тему в группах (со словами),
- словесные импровизации.

Критерии оценки

Сценическая речь (оценивается при чтении стихотворения (прозы) и при показе сценки)- 3 балла

- +1 балл - интонации выдержаны согласно роли и текущему действию, при чтении по ролям четко прорисованы характеры разных героев;
- +1 балл - четкая артикуляция и дикция;
- +1 балл - речь громкая.

Сценическое движение - 3 балла

- +1-2 балла - пластика актера точно передает заданный образ (оценивается при показе пластической миниатюры (пантомимы)),
- +1 балл - речь сопровождается соответствующими движениями (кроме пантомим) (оценивается при чтении стихотворения (прозы) и при показе сценки).

Актерское мастерство (оценивается при показе сценки)- 4 балла

- +1 балл - нет нарушений правил поведения на сцене,
- +1 балл - расположение актера на сцене соответствует текущему действию (ориентация в пространстве),
- +1 балл - актер взаимодействует с партнерами согласно роли (реагирует на их высказывания и действия),
- + 1 балл - актер точно передает характер героя.

Второй уровень

Содержание курса

- Театральные специальности.
- Подготовка спектакля.
- Тайны драматического мастерства.

Зачет

Написать и поставить 15-тиминутную сценку со всеми необходимыми атрибутами, костюмами, музыкой.

Необходимые материалы и оборудование:

- подборка коротких рассказов для переработки в пьесы,
- коллекция костюмов,
- грим,
- подборка музыки,
- минимальный набор декораций (стулья, столы и т.д.),
- световая установка (по возможности),
- музыкальная система (по возможности).

План занятий

1 занятие

Тема «Тайны драматического мастерства»

- а) адаптация готовой пьесы;
- б) инсценировка литературного произведения;
- в) создание оригинальной пьесы:
 - «история про (кого?), который (к чему стремиться?)»,
 - герой, антагонист, объект, соратник,
 - мотив, действие, конфликт,
 - экспозиция - завязка - кульминация - развязка - эпилог,
 - диалог и ремарка.
- г) практическая работа:
 - от прозы к драматическому диалогу,
 - речевая характеристика персонажа,
 - от цепочки слов к сюжетной линии и наоборот.

Домашнее задание

Написать 15-тиминутную сценку.

2 занятие

Тема «Тайны драматического мастерства»

Практическая работа:

- разбор написанных сценок, обсуждение ошибок, допущенных автором,
- чтение сценок по ролям.

Домашнее задание

Устранение недостатков в написанной сценке.

3 занятие

Тема «Режиссерская работа с драматургией»

Постановка сенок (автор выступает в роли режиссера).

Домашнее задание

Подобрать необходимые костюмы и атрибуты для постановки сценки.

4 занятие

Тема «Театральные специальности».

Тема «Подготовка спектакля»

Практическая работа «Подготовка к сценке»

- разбор атрибутов,
- разбор костюмов,
- грим,
- свет,
- музыка,
- декорации.

Критерии оценки

Законченность работы (оценивается при показе сценки) -

4 балла

- +1 балл - все герои одеты в соответствующие костюмы,
- +1 балл - изготовлены (или найдены) все необходимые атрибуты и декорации,
- +1 балл - в сценке используется музыкальное сопровождение, которое органично дополняет действие,
- +1 балл - актеры загримированы.

Сценарий (оценивается по распечатке) - 3 балла

- +1 - создан оригинальный сценарий,
- +1 - в сценарии присутствуют описание мизансцен и действий актеров, музыкальные и световые режимы,
- +1 балл - в сценарии отсутствуют слова автора, из диалогов понятны имена и характеры героев.

Режиссерская работа - 3 балла

- +1 балл - построены все мизансцены,
- +1 балл - все актеры постоянно играют (даже если у них нет слов),
- +1 балл - построены связи между сценами и изансценами.

Зачет считается сданным, если по результатам всех вопросов набрано не менее 7 баллов.

Содержание

Актерское мастерство	1
Сценическая речь	2
Сценическое движение, пластика, танец	3
Общие правила поведения на сцене	4
Театральные специальности	5
Подготовка спектакля	6
Тайны драматургического мастерства	7
Программа курса	8
Первый уровень	8
Второй уровень	10