

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**АКТЁРСКИЙ ТРЕНИНГ В ТЕАТРАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студентки 5 курса 531 группы Института искусств
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Руководство любительским театром»

Винокуровой Елены Александровны

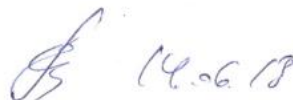
Научный руководитель
доцент, кандидат
философских наук

Пестрякова Л.С.

Подпись, дата

Зав.кафедрой
профессор, доктор
педагогических наук

Рахимбаева И.Э.

Подпись, дата

Саратов 2018 год

Введение. Актуальность темы исследования. Театр — один из самых доступных видов искусства, помогающий решить многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с художественным образованием и воспитанием, формированием эстетического вкуса, нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, воспитанием воли, развитием памяти, воображения, фантазии, речи, созданию положительного настроения, решением конфликтных ситуаций через игру. Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое театральное произведение всегда имеет нравственную направленность.

Театрализованная деятельность - мир фантазии и перевоплощения, является важным направлением в художественно-эстетическом развитии ребенка. Вовлечение детей в театральное творчество способствует как художественному, так и общему развитию. Развиваются умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к импровизации.

Обучение актерской профессии в любом возрасте — это сложный, многоуровневый процесс, включающий работу над актерским мастерством, и подчиненные ему речь, танец, акробатика, музыкальная грамота, сольное пение, а также развитие психофизического аппарата актера. На пороге XXI века в театральном искусстве вообще и в актерской педагогике, в частности, возник метод техники тренировки актера, основанный на открытиях К. С. Станиславского, М. А. Чехова, В. Э. Мейерхольда, Б. Брехта, Е. Гротовского, получивший название актерский тренинг.

Актерский тренинг — не только средство и основы обучения актерской деятельности, но и приобретение психофизических аспектов, которые должны оставаться на протяжении всей жизни человека. Значение актёрского тренинга как метода направленного на формирования актерских способностей очень велико, но вместе с тем еще недостаточно изучено,

поэтому нами предпринята попытка рассмотреть необходимость работы актера над собой с помощью этого известного профессионального метода.

Цель работы: Рассмотреть актёрский тренинг в театральной деятельности.

Задачи работы:

1. Рассмотреть историю развития тренинга.
2. Выявить основные виды и методы тренинга.
3. Проанализировать тренинг в театральной деятельности.
4. Представить анализ актёрского тренинга на занятиях в театральном коллективе «Ералаш»

Методологической основой данного исследования являются работы К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Д.В. Журавлева, М.О. Кнебель, С. Гладышева и других. Материал актёрского тренинга в театральном коллективе был изучен, опираясь на работы А. Ершовой и М. Букатова, Е.Е. Шулешко.

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы в количестве 41 источника, приложений.

Приложения дополняют основное содержание работы. Работа снабжена иллюстративным материалом (11 иллюстраций), таблицей, планом учебного года на театральном отделении, грамоты коллектива «Ералаш» и сольных исполнителей на конкурсах.

В первой главе «Историко-теоретические основы актёрского тренинга», представлена история становления тренинга, научное определение.

В первом разделе рассматривается один из методов активного обучения, который направлен на развитие знаний, умений и навыков, а также формирование социальных установок, является тренинг. Этот метод используется, когда в задачи обучения входит не только получение новой информации, но и применение полученных знаний на практике, освоение

нового опыта. В результате индивидум овладевает инструментами для выполнения определенной деятельности, данный процесс протекает от осознанного незнания к осознанной компетентности.

Истории становления тренинга была отмечена до начала 20 века в работах Леонардо да Винчи, Ордена иезуитов и после. Описывается деятельность великих психологов, Дейла Карнеги - создатель методики эффективного общения, Курта Левина – создал тренинговые группы направленные на повышение компетентности общения, Карла Роджерса – движение тренинга социальных и жизненных умений и других, работающих над формированием тренинга как метода обучения. Разработке тренингов на территории Советского Союза, созданию клубов общения и тренинг-центров «Маленький принц», «Синтон». Развитие бизнес-тренингов, психотренингов для менеджеров. Открытие филиалов Московского фонда Весна жизни.

Выявление основных видов и методов тренинга излагается **во втором разделе**. В педагогическом энциклопедическом словаре тренинг определяют, как интенсивное обучение с практической направленностью. Его рассматривают как метод обучения взрослых, как процесс, посредством которого «некто учится новому умению или аспекту знания». Даются множество определений тренингов различных научных деятелей психологии, социологии.

Описывается понятие группового тренинга - это любой процесс приобретения знаний, умений или поведенческих навыков, в котором участвуют более двух человек. Ключевой особенностью тренинга является групповая форма обучения, которая более эффективная, чем индивидуальная. Основные виды - инструментальные и фундаментальные, которые дополняют друг друга. Рассказывается, что тренинги можно разделить на три категории: тренинг личностного роста, коммуникативный или психологический тренинг, специализированный или профессиональный.

За все историю развития тренингов были разработаны многие его разновидности однако Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, деление можно проводить по различным основаниям, но можно выделить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений - навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.

Также рассматриваются основные методы и приёмы психологического тренинга. Групповая дискуссия, игровые методы, лекция, ролевая игра, метод кейсов, мозговой штурм, дискуссия.

Во **второй главе** «Практические основы актёрского мастерства», рассказывается об особенностях актёрского тренинга, о роли актёрского тренинга на занятиях в театральном коллективе.

В **разделе 2.1** «Тренинг в театральной деятельности» рассказывается о профессиональной творческой деятельности, направленная на создание сценических образов, которое называется «актерское искусство». Этим искусством обладает актер, который исполняет определённую роль в театральных произведениях, способен к перевоплощению и воздействию на зрителя во время спектакля.

Актерский тренинг - тренинг, развивающий актерское (сценическое) воображение, громкую и выразительную речь, выразительность жестов и движений, умение вживаться в образ, другие важные для актера (на сцене или в жизни) способности и умения.

Рассказывается об отличиях актёрского тренинга от тренинга менеджера. Он заключается в том, что актёрский тренинг – это прежде всего тренинг действия, интеллекта. Тренинг условно можно разделить на: психофизический, голосовой, физический, этюдный.

Психофизической стороной занимался К.С. Станиславский. Он объяснял, что тренинг интеллекта и воображения способствуют правильной и плодотворной работе над ролью и собой. Психофизические тренинга развивают чувства, волю, эмоции.

Физическую сторону актёрского тренинга разработал В.Э. Мейерхольд. Его биомеханика (Термин «биомеханика» происходит от греческих слов «βίος» – жизнь + «μηχανική», то есть наука о законах механического движения тел и причинах его возникновения) – это система актерских тренингов, позволяющих актеру естественно и точно управлять механизмами движений тела и циркуляцией энергии. Мейерхольд был первым, кто ввел в учебный процесс предмет сценическое движение. Одними из составляющих курса стали: гимнастика, фехтование, жонглерство, танцы (классический экзерсис), сценические движения. А также рекомендуемые виды спорта: бег, метание диска, верховая езда, парусный и лыжный спорт.

Ещё одним видом актёрского тренинга является работа с голосом и речью. Сценическая речь — одно из основных профессиональных средств выразительности актёра. Обучение сценической речи также неразрывно связано с формированием пластической свободы, развитием эластичности и подвижности дыхательной и голосовой аппаратуры, совершенствованием речевого слуха. В предмет «Сценическая речь» входит постановка голоса, дикции, освоение норм орфоэпии и логико-интонационных закономерностей устной речи.

Идет речь об эволюции речи в художественной системе театра, деятельности Щепкина, Островского.

Правильное дыхание по системе А. Стрельниковой, его основы и методика. Система предусматривает совершенно необычный вдох носом вместе с движениями, сжимающими грудную клетку и включающими в активную работу все части тела: голову, руки и ноги, плечевой пояс; живот; позвоночник.

Работа с голосом начинается с изучения 5 основных резонаторов: спины, головы, рта, груди и живота. Эксперименты с резонаторами могут дать понять, что также, как и в физическом тренинге, голос каждого имеет

свой индивидуальный ритм, особые качества звучания и собственный центр в теле.

Излагается суть этюдного метода работы. Этюд – это сквозная непрерывная импровизационная проба актера собой предлагаемых обстоятельств и событийной ситуации или действие актера в предлагаемой (придуманной, сочиненной или воспроизведенной по памяти) событийной ситуации. Об современных методиках Клубова, Букатова, Ершова.

В разделе 2.2 проводится анализ актёрского тренинга в театральном коллективе «Ералаш» Детской школы искусств №6. Современная система внешкольного образования широко использует новые технологии. Одной из наиболее плодотворных, дающих положительные результаты является театральная деятельность. Она включает в себя методы обучения, с помощью которого мы добиваемся результата. Это метод актёрского тренинга.

На занятиях в театральном коллективе применяются следующие элементы актёрского мастерства: освобождение от физических зажимов, фантазия, воображение, память, ассоциативное мышление, импровизация, этюд. Все эти элементы в совокупности дают возможность ребенку раскрыть свой творческий потенциал.

Исследуется, работа с детьми, в которой используется социоигровая методика А. Ершовой, В. Букатова, Е. Шулешко.

Рассматривается урок актёрского мастерства. Проводятся тренинга на раскрытие физических зажимов такие как «Скульптор и глина», его значение и результат. «Марионетка». Тренинга на ассоциативное мышление важны для развития фантазии, воображения ребенка. Проводятся тренинга «На что похож стул?», «Что может быть зеленым?». Такие тренинги стимулирует воображение, тренирует беглость мышления, развивает вербальные навыки. Он прекрасно подходит и для занятий с детьми самого разного возраста. Его можно проводить и в соревновательной форме.

Сценические этюды проводятся для развития навыков импровизации, умение работать в коллективе. Рассказывается о проведение этюда с младшими школьниками и со старшими. Этюды «Мышки», на память физический действий «Моё утро», для развития навыков общения «Интервью».

На занятиях младшего школьного возраста в театральном коллективе «Ералаш» после разминки ученики с педагогом приступают к изучению правильного дыхания. В его основу входит дыхательная техника Александры Николаевны Стрельниковой. Выполняются упражнения «Ладочки», «Насос», «Обними плечи», «Кошка», «Погончики», «Большой маятник», под наблюдением педагога.

В результате комплекса дыхательных упражнений воздух, который вдохнули становится более контролируемым, его расход становится экономнее, Вдох, наполняющий воздухом нижние доли лёгких, способен создать в перспективе "столб" воздуха, который при прохождении через голосовые связки заставит их колебаться с большей амплитудой, а значит, будет способствовать более яркому и сильному звуку.

После тренинга правильного дыхания, начинается работа над постановкой голоса. «Пробуждаем» резонаторы тела. Исследуя методику Гродовского, было выявлено 5 основных резонаторов: спины, головы, рта, груди и живота. Проводится тренинг постукивающими движениями и произнесением определенного звука.

Результат тренировки резонатор помогает расширить потенциал звучания голоса, развить звучные возможности актерских голосов, увеличивается мощность голоса, посыл становится ярче, громче. Это необходимо при работе в спектакле, на сцене, так как актёры работают без микрофонов, их голос должен долетать до последних рядов зрительного зала.

Следующий тренинг — это сценическое движение. Обучение технике движения строится на выполнении учащимися сначала простейших заданий

моторного типа, позже – простых физических упражнений, и полноценных сценических этюдов в конце.

В результате регулярных занятий актёрским тренингом, у детей развивается воображение и фантазия, они учатся управлять своим телом, улучшается дикция. Приобретенные в процессе обучения знания, умения и навыки создали возможность для постановки спектакля «Осьминожки», впоследствии показ его перед родителями и выступление на Международном конкурсе «Волга в сердце впадает мое», в городе Саратов, где воспитанники получили диплом 1 степени. В этом спектакле дети активно работают своим телом, внимание уделялось плавности движений, так как дети имитировали движение щупальцев. Реплики, произносимые героями, ярко звучали со сцены, в спектакле присутствовали танцы, песни. В спектакле было задействовано 22 ребенка. Ребята вовремя спектакли помогали тем, кто забыл то или иное движение, тем самым импровизировали.

Заключение. Одним из методов активного обучения, который направлен на развитие знаний, умений и навыков, а также формирование социальных установок, является тренинг. В данный момент единого научного определения тренинга не существует. Термин «тренинг» используется для обозначения широкого круга методик, базирующихся на различных теоретических принципах.

Становление теории тренинга произошло в начале 20 века и связано с именем американского психолога Дейл Карнеги – создателя методики эффективного общения. Значительную роль в формирование тренинга как формы обучения внесли немецкие психологи Курт Левин и Макс Форверг, американский психолог Карл Роджерс и др.

В Россию тренинг пришел в 90-е годы преимущественно как метод психотерапевтического лечения. Первые психологические тренинги проводились зарубежными специалистами. Дальнейшему их развитию способствовала деятельность клубов «Маленький принц» и «Синтон».

В настоящее время нет единой и общепризнанной классификации тренингов. К основным его видам можно отнести: психологические, социологические, педагогические, тренинги переговоров, по продажам для менеджеров, бизнес-тренинги, тренинги личностного роста и др. В зависимости от задач, которые поставлены в том или ином тренинге применяют различные методы работ. Это групповая дискуссия, игровые методы, лекция, метода кейсов и другие.

Одной из разновидностей тренингов является актерский тренинг, который имеет свои особенности. Это, прежде всего, тренинг действия, направленный на усовершенствование профессиональных и психофизических качеств актера и это - тренинг интеллекта, способствующий правильной и плодотворной работе актера над ролью и над собой.

Разработки театральных тренингов опираются на теоретические и методологические работы основоположников русского театра К.С. Станиславского («Работы актера над собой»), М.А. Чехова («Техника Актера»), Вс.Э. Мейерхольда (биомеханика), современных русских театральных педагогов и историков русского театра. Выделяют следующие виды актёрских тренингов: психофизический, физический, голосовой, этюдный. Они видоизменяются исходя из современных открытий в области тренингов и новому актёрскому опыту

Современные находки в области актерского тренинга используются не только при работе с профессиональными актерами, но и в детских театральных коллективах. Рядом педагогов, психологов, театральных деятелей были разработаны целые системы тренинговых занятий с детьми разного возраста. Они не только способствуют приобщению детей к театральному искусству, но и развивают в них творческие способности.

Актёрские тренинги положен в основу занятий в театральном коллективе «Ералаш», детской школы искусств №6 г. Энгельса. В задачу

тренингов входит работа над речью и постановкой голоса, сценическим движением, работа над чувствами, эмоциями, переживаниями.

В результате регулярных актерских тренингов учащиеся осваивают элементы актерского мастерства, у детей развивается воображение и фантазия, они учатся управлять своим телом, улучшается дикция. А так же развиваются психофизические качества ребенка, необходимые им в обычной жизни.