

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 8 СЕМЕСТР

1. Мировоззрение и творчество актера.
2. Главные особенности театрального искусства.
3. Художественное творчество как составляющая духовного мира художника - писателя, артиста. Театральное искусство как одна из форм образного (художественного) отражения действительности.
4. Условная природа театрального искусства. Талант и его сочетание с большой культурой, широким мировоззрением, способностью глубоко мыслить и чувствовать. Единство формы и содержания. Единство актера-образа и актера-творца.
5. Театр как искусство отображения человеческой жизни в конкретном человеческом действии. Коллективное творчество как ансамбль театрального искусства. Театр как синтез различных видов искусств, взаимодействующих между собой. Синтетичность как специфическая особенность театрального искусства.
6. Искусство актера. Актер как главный носитель специфики театрального искусства. Актер как создатель и инструмент своего искусства.
7. Понятие действия в актерском искусстве. Взаимодействие театра и драматургии, и ее роль в развитии театрального искусства.
8. Театральное искусство и зритель. Взаимодействие между актером и зрителем. Эмоциональный контакт со зрителем как фактор творчества, зритель творческий компонент театра.
9. Сценическая и жизненная, правда.
10. Коммуникативные функции театрального искусства. Конкретность образов, их самая чувствительная наглядность, жизненная убедительность как главное условие взаимодействия театрального искусства и зрителя.
11. Театральное искусство Украины на современном этапе.
12. Творческая биография К.С. Станиславского. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра. Взгляды Станиславского в искусство театра. Станиславский о сути, назначении, смысле и гражданственности театрального искусства. Научное и литературное творчество Станиславского.
13. К.С. Станиславский об этике сценического творчества.
14. Развитие взглядов Станиславского на сценический метод. Станиславский о природе человека и специфику сценического творчества.
15. Система Станиславского как научно-практическая основа школы актерского мастерства. Составляющие системы: «работа актера над собой» и «работа актера над ролью».
16. Основные принципы системы Станиславского. Принцип жизненной правды как путь к истинной театральности.
17. Самый важный компонент школы Станиславского - учение о сверхзадаче. Определение термина «сверхзадача».
18. Третий принцип системы Станиславского - принцип активности и действия.
19. Органичность творчества актера как четвертый принцип системы.
20. Принцип творческого перевоплощения как пятый и решающий принцип системы, как завершающий этап творческого процесса в актерском искусстве.
21. Искусство «переживания» и искусство «перевоплощения».
22. Наследие Станиславского и современный театральный процесс.
23. Элементы актерской психотехники. Общая характеристика.

24. Мышечная свобода. Мышечная свобода, как условие творческого процесса. Преодоление мышечных зажимов лица, рук, ног, шеи, голоса. Упражнения на освобождение мышц.

25. Освобождение мышц как результат полной сосредоточенности на объекте. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу. Свобода внутренняя и внешняя. Релаксация как освобождение той или иной группы мышц от лишнего напряжения и нагрузки. Практически выполнить комплекс упражнений на освобождение мышц, постоянно учитывая «контролер».

26. Мышечный тонус как показатель внутреннего психического самочувствия человека. Принцип компенсации. Тонус тела как рычаг управления эмоциональными реакциями и состоянием. Автоматизм мышечного контроля. Воспитание сценической свободы (упражнения).

27. Внимание и воображение. Внимание как сосредоточенность человека в данный момент на определенном объекте (предмете, событии, образе, мысли). Внимание как психологический процесс. Виды внимания. Объекты произвольного внимания актера. Внимание и функции внутреннего контроля.

28. Объект внимания и круги внимания. Правильный выбор объекта внимания. Беспрерывная линия внимания. Внимание формально и творческое. Упражнения на объекты внимания и круги внимания. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.

29. Воображение как важный элемент актерской психотехники.

30. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства. «Если бы» как важнейшая основа работы воображения. Предлагаемые обстоятельства и их значение. Упражнения на предлагаемые обстоятельства.

31. Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера. Общее понятие сценической веры в актерском искусстве. Взаимодействие сценической свободы и сценической веры.

32. Сценическая вера как органическая и сознательная необходимость для актера.

33. Общее содержание Вахтанговской формулы по вопросу сценической веры.

34. Творческая вера в правду вымысла на сцене как залог зрительского доверия.

35. Сценическое оправдание как секрет актерской веры. Сценическое оправдание как мотивировка самого актера.

36. Использование термина «оправдание» в сценическом творчестве.

37. Случай на сцене и его оправдание. Значение сценических оправданий в работе актера.

38. Перевоплощение случая на элемент сценической жизни.

39. Упражнения на объяснение и мотив рассматривания, получение отношения к предмету.

40. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.

41. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.

42. Упражнения на сценическую веру в невероятном случае.

43. Упражнения на оправдание необычного случая.

44. Упражнения на выражение различных чувств.

45. Упражнения на выдерживание паузы, стоп-кадра, взгляд в зал.

46. Разум, чувство, воля - двигатели психофизической жизни. Анализ значение каждого элемента. Комплекс упражнений.

47. Элемент сценического действия - отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене. Упражнения на отношения. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах. Индивидуальный комплекс упражнений на развитие чувства, воли. («Вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

48. Этюды на беспредметное действие знакомое по жизненному опыту.

49. Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения. Восприятие, оценка, отдача. Внимание к партнеру как к объекту. (Упражнения).

50. Пристройка внешняя и внутренняя. Особенности органического общения. (Упражнения).

51. Владение элементами действия как путь к овладению сценическим общением.

52. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

53. Действующая природа театрального искусства как отражения жизни. Действие и действительность. Понятие «единственного действия», ее составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели. Действие в условиях сценического вымысла. Сценическое действие, его специфика. Виды сценического действия: физическое, психическое, словесное и др. Органическое единство и взаимосвязь видов сценического действия. Понятие об органичности сценического действия и его основные черты.

54. Природа сценического действия и его элементы. Создание логической и последовательной линии психофизических действий. Фиксация, логика и последовательность сценического действия. Продуктивное и иллюстративное сценическое действие.

55. Противодействие Сценическое действие как средство реализации конфликта. Сценическое действие как синтез элементов актерского мастерства. Сценическое действие как волевая и сознательная помощь при создании настоящих сценических чувств.

56. Способы активизации процесса сценического действия. Сценическое действие как особый вид изменения сценической ситуации. Упражнения на логику и последовательность сценического действия.

57. Учение К.С. Станиславского о сценическом действии.

58. Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Предлагаемые обстоятельства. Их роль в работе актера. «Если бы» - рычаг творчества. Упражнения на предлагаемые обстоятельства и ряд событий.

59. Видение внутреннего зрения. Создание непрерывной внутренней жизни. Поиск зрительных образов в памяти и воображении. Видение внутреннего зрения - непрерывная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств.

60. Внутренний взгляд и внутренний слух. Упражнения на видение внутреннего зрения.