

1. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов (СР) обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических работ.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки практической работы по изучаемой теме - упражнений по элементам сценического действия, комплекса упражнений (тренинга), этюдов, отрывка из пьесы или инсценировки;
- выполнение домашнего задания - пародии на известную личность;
- подготовка видео-презентации о творчестве знаменитых актеров кино и театра
- подготовка к зачету и экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ I КУРС ICEMESTR РАЗДЕЛ 1. ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА.

Тема 1. Театр как вид искусства.

1. Театр — искусство синтетическое. Компоненты театрального искусства.
2. Миссия и специфика театра.
3. Театр — искусство коллективное.
4. Актер — носитель специфики театра.

Ключевые слова: творчество, искусство, театр, актер, режиссер, драматургия, зритель.

Выполнить:

1. Изучить и законспектировать по основной и дополнительной литературе основные принципы театра.
2. Главные особенности театрального искусства.
3. Понятие о мастерстве актера.

Литература: [1], [8], [11], [13]

Тема 2.Происхождение и этапы развития актерского искусства в драматическом театре и кино.

1. Актер как главный носитель специфики театрального искусства»
2. Мировоззрение и творчество актера.
3. Главные направления актерского искусства.
4. Системы и методы актерского творчества.

Ключевые понятия: мастерство актера, исполнительское мастерство, актерское искусство,

Выполнить:

1. Раскрыть и законспектировать главные направления в актерском искусстве.
2. Конспект «Актер как главный носитель специфики театрального искусства».

Литература: [8], [12], [14]

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА К.С.СТАНИСЛАВСКОГО ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОГО АКТЕРА.

Тема 2.1.К.С.Станиславский – актёр, педагог, режиссёр. Система К.С.Станиславского. Этика К.С.Станиславского.

1. К.С.Станиславский – актёр, педагог, режиссёр
2. Основные принципы системы К.С.Станиславского,
3. Основные части системы.
4. Этика К.С.Станиславского.

Ключевые понятия: система К. С. Станиславского и ее принципы, этика К.С. Станиславского, актерская этика и дисциплина.

Выполнить:

1. Посмотреть документальный фильм «Золотой век Станиславского» и составить краткий пересказ фильма- биографии.
2. Конспект по теме «К. С. Станиславский – актер, педагог, режиссер».
3. Письменно раскрыть пять принципов системы К. С. Станиславского.
4. Письменно проработать «Этику» К. С. Станиславского.
5. Раскрыть понятие дилетантизм.

Литература: [7], [8], [11], [12], [21], [22]

Тема 2.2.Действие – основной материал театрального искусства.

1. Учение К. С. Станиславского о сценическом действии.
2. Действие как главное и необходимое условие пребывания актера на сцене
3. Элементы органического действия как элементы психотехники актерского мастерства.
4. Виды сценического действия.
5. Понятие о сценической задаче.

Ключевые понятия: действие, сценическое действие, элементы сценического действия,
сценическая задача.

Выполнить:

1. Проанализировать учение К. С. Станиславского о сценическом действии.
2. Подобрать для тренинга упражнения на логику и последовательность сценического действия.

Литература: [1], [6], [8], [11], [12], [19], [21]

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМЫ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО.

Тема 3.1. Элемент действия – мускульная свобода.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Подобрать, записать в конспект и отработать упражнения на умение определять мышцы, несущие напряжение и снимать это мышечное напряжение.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#)

Тема 3.2.Элемент действия – сценическое внимание. Тренинг с введением игр на внимание.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать и записать в конспект упражнения по сценическому вниманию.
3. Подготовить видео-презентацию про известного актера кино или театра.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#)

Тема 3.3.Элемент действия – творческая фантазия и воображение. Предлагаемые обстоятельства и «если бы», их роль в творчестве актёра.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать и записать в конспект упражнения для тренинга на фантазию.
3. Подготовить видео-презентацию про известного актера кино или театра

Литература: [\[3\]](#), [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[15\]](#), [\[19\]](#)

Тема 3.4.Элемент действия – отношение к факту и оценка факта.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать и записать в конспект упражнения на смену отношение к разным объектам сценического действия.

Литература: [\[3\]](#), [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[15\]](#), [\[19\]](#)

Тема 3.5.Память физического действия. Упражнения и этюды по выполнению беспредметного действия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать и записать в конспект упражнения на выполнение беспредметного действия.
3. Отработать упражнения на беспредметное действие.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#)

Тема 3.6.Элемент действия – сценическая вера и правда. Упражнения.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Найти в литературе, записать в конспект и отработать упражнения на развитие сценической веры и правды.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#), [\[19\]](#)

Тема 3.7. Эмоциональная память. Память на чувствования – эмоциональная память.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Найти, записать в конспект и отработать упражнения на развитие эмоциональной памяти

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#)

Тема 3.8. Сценическая задача

1. Сценическая задача и ее элементы:

- а) действия /что делаю/;
- б) хотение /для чего делаю/;
- в) приспособление /как делаю/.

2. Непроизвольный характер приспособлений. Характер приспособлений и их фиксация.

Ключевые понятия: сценическая задача, приспособления, хотение.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать, записать в конспект и отработать упражнения на определение и выполнение сценической задачи.

Литература: [\[10\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#), [\[34\]](#)

Тема 3.9. Сценическое общение, как необходимое условие пребывания актёра на сцене.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать, записать в конспект и отработать упражнения на сценическое общение.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[15\]](#)

Тема 3.10. Приспособление и другие элементы, качества, способности и одарённость артиста.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать, записать в конспект и отработать упражнения на приспособления и взаимодействие с партнером (сценическое общение).

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[15\]](#)

Тема 3.11. Темпо-ритм и его роль в творчестве актёра.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Отработать упражнения на смену темпо-ритма по шкале темпо-ритмов

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[15\]](#)

Тема 3.12 Тренинг – необходимое условие актёрского мастерства. Анализ тренинга.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить и отработать комплекс упражнений – тренинг о элементам сценического действия.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[15\]](#)

I КУРС II СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 4. МАЛОЕ СЦЕНИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ – ЭТЮД.

Тема 4.1.Актёрское искусство на современном этапе

1. Мировоззрение и творчество актера.
2. Главные направления актерского искусства.
3. Системы и методы актерского творчества.

Ключевые понятия: мастерство актера, исполнительское мастерство, актерское искусство,

Выполнить:

1. Раскрыть и законспектировать главные направления в актерском искусстве.
2. Конспект «Актер как главный носитель специфики театрального искусства».

Литература: [\[8\]](#), [\[12\]](#), [\[14\]](#)

Тема 4.2.Сценическое воспитание актёра и система К.С.Станиславского.

1. Тренинг внутренней и внешней техники актера - путь к овладению системой как метод работы над собой.
2. Искусство переживания и искусство представления. Основное отличие.
3. Сценическое ремесло и актерский дилетантизм.
4. Актер и искусство переживания.
5. Синтез «переживания» и «представления» в актерском искусстве.

Ключевые понятия: тренинг, дилентатизм, синтез «переживания» и «представления».

Выполнить:

1. Законспектировать основную и дополнительную литературу по теме. .
2. Подготовить сообщение к семинарскому занятию по темам лекции.

Литература: [\[1\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#), [\[14\]](#), [\[18\]](#), [\[19\]](#), [\[21\]](#), [\[26\]](#),

Тема 4.3. Сценический этюд.

1. Общее понятие этюда в искусстве.
2. Сценический этюд как первый этап формирования исполнительских умений и навыков. Виды этюдов.
3. Принципы построения актерского этюда и главные требования к нему.
4. Этюдный метод в репетиционной работе.

Ключевые понятия: этюд, принципы построения актерского этюда, этюдный метод

Выполнить:

1. Изучить и конспектировать по основной и дополнительной литературе материал по теме.
2. Посмотреть видео-показы этюдов в исполнении студентов различных ВУЗов.

Литература: [\[3\]](#), [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#), [\[15\]](#), [\[19\]](#)

Тема 4.4. Событие – основа сценического этюда

1. Событие как стержень этюда, номера, эпизода, представления.
2. Событийный ряд как анализ цепочки событий и определения действий.
3. Драматургия этюда.

Ключевые понятия: этюд, событие, драматургия, жанр.

Выполнить:

1. Определить событие в этюде.
2. Овладение принципами построения актерского этюда: определение события, задачи, сверхзадачи и сквозного действия, создание атмосферы, воплощение.

Литература: [\[1\]](#), [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[11\]](#), [\[34\]](#)

Тема 4.5. Этюды по сценическому общению.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить этюды по сценическому общению.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[15\]](#)

Тема 4.6.Значение актёрской психотехники, упражнения по воспитанию психотехники.

1. К.С. Станиславский о «двигателях психической жизни» (ум, воля и чувство).
2. Взаимосвязь «элементов, способностей, свойств, приемов психотехники» с «членами триумвирата».
3. Отличен с «членами триумвирата» друг от друга.

Ключевые понятия: ум, воля, чувство.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить тренинг по элементам органического действия.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[12\]](#), [\[19\]](#)

Тема 4.7. Актёрский этюд на образной основе (построение, композиция, анализ).

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Овладение принципами построения актерского этюда: определение события, задачи, сверхзадачи и сквозного действия, создание атмосферы, воплощение.
3. Придумать историю (сюжет), актерского этюда.

4. Провести анализ действий и цепочки событий с определением «скелета» этюда, исходного, основного, центрального и главного и финального событий

Литература: [1], [3], [6], [8], [11], [12], [15], [34].

Тема 4.8. Сюжетные этюды из жизни животных: зверей, птиц и др. Парные этюды.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Понаблюдать за поведением животного в зооуголке или посмотреть видеозарисовку про выбранного для подражания животного в интернете.
3. Отработать повадки животного.

Литература: [3], [6], [8], [11], [15]

Тема 4.9. Мизансцена в этюде. Зависимость мизансцены от жанра.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить иллюстрации сюжетных живописных картин и определить мизансцены.

Литература: [8], [11], [12], [15], [20]

Тема 4.10. Значение темпоритма в событиях этюда.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить упражнения на развитие ритмичности и сменой темпоритма

Литература: [8], [11], [12], [15], [20]

Тема 4.11. Пластическое решение этюда на образной основе.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Показать пластику животного в индивидуальном или групповом этюде.

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 4.12. Отбор и анализ этюдов к практическому показу.

Выполнить:

1. Подготовить актерский этюд к показу:
 - отработать с исполнителями действенную линию персонажа;
 - наполнить этюд атмосферой (музыкой или шумами);
 - при необходимости оснастить исполнителей реквизитом.

Литература: [3], [6], [8], [11], [12], [15], [19]

РАЗДЕЛ 5. ЭТЮДЫ НА ТЕМЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА.

Тема 5.2. Репертуар и его роль в формировании творца

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать материал для сочинения этюдов на основе тем произведений искусства.

Литература: [\[7\]](#), [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#), [\[28\]](#)

Тема 5.5. Работа над этюдами по событиям «от разведки умом до разведки действием».

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Определить с исполнителями событийный ряд этюда.

Литература: [\[1\]](#), [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[11\]](#), [\[34\]](#)

Тема 5.8.Этюды по произведениям живописи.

Выполнить:

1. Подобрать иллюстрацию картины.
2. Определить событие, изображенное на картине.
3. Придумать «кусочек жизненного процесса» - «выход» из события или наоборот «вход» в него.
4. Определить с исполнителями линию развития жизни роли;
5. Отработать с исполнителями действенную линию персонажей,

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#), [\[34\]](#)

Тема 5.9. Этюды на литературной основе (мораль басни).

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать материал для постановки этюда (басню);
3. Определить с исполнителями событийный ряд басни;
4. Определить характеры героев басни;
5. Отработать с исполнителями действенную линию персонажей;
6. Наполнить этюд атмосферой (музыкой или шумами);
7. При необходимости оснастить исполнителей реквизитом.

Литература: [\[6\]](#), [\[8\]](#), [\[10\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#), [\[34\]](#)

Тема 5.10. Этюды на пословицы и поговорки.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать материал для постановки этюда по пословицами поговоркам.
3. Определить с исполнителями событийный ряд этюда по пословице или поговорке ;
4. Определить характеры героев пословицы или поговорки;
5. Отработать с исполнителями действенную линию персонажей;
6. Наполнить этюд атмосферой (музыкой или шумами);
7. При необходимости оснастить исполнителей реквизитом.

Литература: [6], [8], [10], [11], [12]

Тема 5.11. Этюды на музыкальный момент с созданием определённой атмосферы.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подобрать материал для постановки этюда на музыкальный момент;
3. Определить с исполнителями событийный ряд этюда на музыкальный момент;
4. Определить характеры героев этюда;
5. Отработать с исполнителями действенную линию персонажей;
6. Наполнить этюд атмосферой (шумами);
7. При необходимости оснастить исполнителей реквизитом.

Литература: [8], [10], [11], [20]

Тема 5.12. Прогонные репетиции.

Выполнить:

1. Подготовка и сведение звуковой партитуры.
2. Повести прогонную репетицию своего отрывка с исполнителями.

Литература: [5], [8]

Тема 5.13. Показ практической работы. Анализ практической работы.

II КУРС IV СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ 7. РАБОТА АКТЁРА НАД РОЛЬЮ В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ.

Тема 7.1. Характерность (внутренняя и внешняя).

1. Внутренняя и внешняя характерность.
2. Анализ манеры и стиля поведения героя. Особенности позы и жеста.
3. Анализ лексики героя. Поиски характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить примеры на характерность внешнюю (особенности ходьбы, жестикуляции) и внутреннюю((характерных особенностей голоса, речи)

Литература: [3], [8], [11], [17], [21], [30], [33]

Тема 7.2. Особенности пластики образа.

1. Театр как художественное осмысление позы и жеста.
2. Особенности позы и жеста в хореографическом искусстве, в частности - балете. Выдающиеся режиссеры об использовании позы и жеста в любом театре (К. Станиславский, М. Чехов, В. Мейерхольд, А. Таиров, Е. Вахтангов, Ю. Любимов, Г. Товстоногов).
3. Психологический жест как первый шаг актера в работе над ролью.

Ключевые понятия: пластики образа, поза и жест, комический, трагический характер жеста.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Поиск походки, жестов, ритма движения, особенности пластики.
3. Этюды на сценическую пластику. Упражнения на наблюдательность.
4. Подготовить примеры на характерность внешнюю (особенности ходьбы, жестикуляции) и внутреннюю (характерных особенностей голоса, речи)

Литература: [21], [27], [30], [34]

Тема 7.3. Предлагаемые обстоятельства, их раскрытие и уточнение. Характер действия в предложенных обстоятельствах.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить видео-презентацию про известного актера кино или театра

Литература: [3], [6], [8], [11], [15], [19]

Тема 7.4. Переход к работе над фрагментами по событиям.

1. Переход к работе над фрагментами по событиям:

- a) задача действующих лиц;
- b) приспособления и их значения в поисках действия;
- c) уточнение событий и введение в них целенаправленного действия.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить видео-презентацию про известного актера кино или театра

Литература: [1], [6], [8], [10], [11], [34]

Тема 7.5. Биография действующего лица – социальные, национальные и другие причины, обусловившие формирование характера.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить видео-презентацию про известного актера кино или театра

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 7.6. Второй план, его роль в создании образа.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить видео-презентацию про известного актера кино или театра

Литература: [14], [17]

РАЗДЕЛ 8. ПОСТАНОВКА НА СЦЕНЕ ОТРЫВКОВ ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ.

Тема 8.1. Работа актёра в выгородке над драматургическими отрывками:

Выполнить:

1. Выбор отрывка с наличием выразительного, короткого, ясного диалога, преобразование в необходимых случаях текста, написанного автором от третьего лица, в диалоги от первого.

2. Знакомство с творчеством автора, временем написания выбранного произведения.
3. Изучить жанровые особенности выбранного материала.
4. Разбор отрывка литературного произведения.
 - a) подбор исполнителей и постановочная работа над отрывком;
 - b) определение основных игровых опорных точек;
 - c) общение с партнёрами;
 - d) мизансцена, как актёрское приспособление в сценическом пространстве;
 - e) освоение действенного, логического и психологического смысла текста;
 - f) создание внутреннего монолога;

Литература: [\[8\]](#), [\[11\]](#), [\[12\]](#)

Тема 8.3. Монтировочная репетиция на целостность восприятия.

Выполнить:

1. Подготовка и сведение звуковой партитуры.
2. Повести монтировочную репетицию своего отрывка с исполнителями.
3. Подготовить видео-презентацию про известного актера кино или театра

Литература: [\[5\]](#), [\[8\]](#)

Тема 8.4. Прогонные и генеральные репетиции и задачи актёров в них.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Подготовить видео-презентацию про известного актера кино или театра

Литература: [\[5\]](#), [\[8\]](#)

Тема 8.5. Экзаменационный показ отрывков пьесы или инсценировок. Анализ практической работы.