

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО АКТЕРА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

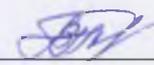
Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час.	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	360/10	209	4	30	8,5	31	Зачет	1	12	360/10	70	2	10	3	31		Зачет
1	2			4	32	9	29	Экзамен	1	2			2	10	3	29		Экзамен
2	3			4	30	8,5	31	Экзамен	2	3			1	12	3	31		Экзамен
2	4			4	32	9		-	2	4			1	10	3	29		-
3	5			4	21	9	31	Экзамен	3	5			1	6	3	31		Экзамен
Всего		360/10з.е.	209	20	145	44	151		Всего		360/10з.е	70	7	48	15	290		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал В.Н. Титова, старший преподаватель кафедры театрального искусства

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой В. Н. Титова

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО АКТЕРА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»

Статус дисциплины – профессиональный блок

Учебный план 2018 года

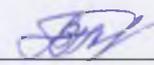
Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	360/10	209	4	30	8,5	31	Зачет	1	12	360/10	70	2	10	3	31		Зачет
1	2			4	32	9	29	Экзамен	1	2			2	10	3	29		Экзамен
2	3			4	30	8,5	31	Экзамен	2	3			1	12	3	31		Экзамен
2	4			4	32	9		-	2	4			1	10	3	29		-
3	5			4	21	9	31	Экзамен	3	5			1	6	3	31		Экзамен
Всего		360/ 10з.е.	209	20	145	44	151		Всего		360/ 10з.е	70	7	48	15	290		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал В.Н. Титова, старший преподаватель кафедры театрального искусства

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой В. Н. Титова

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И.А. Федоричева

_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО АКТЕРА**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат

Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Статус дисциплины – профессиональный блок

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная									Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
1	1	360/10	209	4	30	8,5	31	Зачет	1	12	360/10	70	2	10	3	31		Зачет ☐
1	2			4	32	9	29	Экзамен	1	2			2	10	3	29		Экзамен
2	3			4	30	8,5	31	Экзамен	2	3			1	12	3	31		Экзамен
2	4			4	32	9		-	2	4			1	10	3	29		-
3	5			4	21	9	31	Экзамен	3	5			1	6	3	31		Экзамен
Всего		360/10	209	20	145	44	151		Всего		360/10	70	7	48	15	290		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал _____ В.Н. Титова, старший преподаватель кафедры театрального искусства

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой _____ В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Мастерство актера» является одной из дисциплин профессионального блока базовой подготовки студентов ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и адресована студентам 1 – 3 курса (I – V семестры), изучение которой предусмотрено учебными планами направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств им. М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Содержание дисциплины нацелено на воспитание у студентов профессиональных актерских навыков, необходимых профессиональному режиссеру театрализованных представлений и праздников. Более усовершенствованное овладение школой актерского мастерства предоставляет режиссеру возможность работать на площадке с исполнителем профессионально, формирует его творческий вкус, творческую профессиональную этику, умение работать с репертуаром.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме практических показов, а также промежуточная аттестация в виде зачета и экзаменов.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 20 часов для очной формы обучения и 7 часов для заочной формы обучения, практические занятия – 145 часов для очной формы обучения и 48 часов для заочной формы обучения, индивидуальные занятия – 44 часа для очной формы обучения и 15 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 151 час для очной формы обучения и 290 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Мастерство актера» является – формирование у студентов навыков, необходимых профессиональному режиссеру театрализованных представлений и праздников; усвоение закономерностей человеческого поведения в специфических сценических условиях, в которых обычно атмосфера учебной аудитории постепенно, но неуклонно превращается в особую атмосферу «сценической площадки» и «зрительного зала».

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов понятия об артистической профессиональной этике;
- совершенствование профессионального аппарата, его творческой психотехники;
- воспитание постоянной творческой потребности познания жизни и ее законов;
- воспитание гражданских качеств активного влияния на жизнь средствами искусства;
- воспитание потребности постоянного улучшения психотехники путем индивидуального, направленного тренинга и творческого самовоспитания;
- формирование профессиональных навыков методических средств работы над ролью (в театре, перед микрофоном, на концертной площадке), навыков самостоятельной работы над ролью.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Мастерство актера» относится к профессиональному блоку базовой части. Дисциплина изучается с первого семестра. Данный курс логически, содержательно и методически связан с такими дисциплинами, как «Режиссура», «Сценическая речь», предоставляющими обширную теоретическую базу и формирующими навыки самостоятельной практической работы. Дисциплина составляет теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курсов «Вокал» и «Танец».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-12	осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера
ОПК-3	владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера
ОПК-6	способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-5	обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией
ПК-6	умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм
ПК-7	способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- теоретическое наследие К. С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова, В. Э. Мейерхольда, Л. Курбаса, М. Чехова и других мастеров сцены.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **овладеть практическими навыками:**

- сценического поведения (с помощью анализа жизненного действия в сценических условиях, а затем анализа действительной жизни роли в предлагаемых обстоятельствах);
- словесного (и умственного) действия как составной части сценического действия;
- метода действенного анализа роли для создания сценического образа с его сквозным действием;
- пластического поведения образа роли;
- импровизационного творческого самочувствия, как гарантии органики и создания сценического образа.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	очная форма						заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	с	пр	инд	с.р.		л	с	пр	инд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I семестр 17 недель												
Раздел 1. Театр как вид искусства												
Тема 1. Основные принципы театра. Главные направления в актерском искусстве		0,5		1		2		0,25				2
Тема 2. К. С. Станиславский – основатель всемирно известной актерской школы. Система К. С. Станиславского - система воспитания актера. Принципы системы К. С. Станиславского		0,5		1		2		0,25				2
Тема 3. Этика и дисциплина К. С. Станиславского		0,5		1		2		0,25		0,5		2
Тема 4. Внутренняя техника актера по системе К. С. Станиславского		0,5		1		2		0,25		0,5		2
Тема 5. Действие – основа актерского искусства. Элементы психотехники актерского мастерства. (Элементы органического действия)		1		2		2		0,5		0,5		2
Тема 6. Упражнения на элементы сценического действия.				4	1	2				0,5		2
Тема 7. Магическое «Если бы». Предлагаемые обстоятельства.				2	1	2				0,5		2
Раздел 2. Работа над этюдом. Понятие актерского этюда. Роль этюда в творчестве будущего актера и режиссера												
Тема 1. Драматургия. Жанры драматургии. Событие как стержень этюда, номера, эпизода, представления. Драматургия этюда. Виды этюдов.		1		2	0,5	2		0,5		0,5		4
Тема 2. Этюды на беспредметное действие, знакомое по жизненному				2	1	2				1	0,5	6

опыту.												
Тема 3. Парные этюды (общение в условиях молчания). Темп и ритм действия.			2	1	2				1	0,5	6	
Тема 4. Групповые этюды «мы в знакомых обстоятельствах жизни». Техника самонаблюдения			2	1	2				1	0,5	6	
Тема 5. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни			4	1	2				1	0,5	6	
Тема 6. Музыкально-пластические этюды			2	1	2				1	0,5	8	
Тема 7. Тренинг психотехники актера. Показ практических работ. Этюды.			4	1	5				2	0,5	8	
<i>Форма контроля</i>	<i>Зачет</i>						<i>Зачет</i>					
<i>Всего за семестр</i>	73,5	4	30	8,5	31	15	2		10	3	58	
II семестр 18 недель												
Раздел 3. Работа над ролью в инсценировках, отрывках из произведений разных по жанру												
Тема 1. Выбор отрывков из литературных произведений. Создание инсценировки. Определение жанра		0,5	2	0,5	4		0,25		0,5		4	
Тема 2. Действенный анализ драматургического произведения и действенная партитура роли		0,5	2	0,5	2		0,25		0,5	0,5	6	
Тема 3. Идеино-тематический анализ произведения, инсценировки		1	2	1	2		0,5		0,5		6	
Тема 4. Этюдная работа. Логика действия, конфликт, предлагаемые обстоятельства автора		1	2	1	2		0,5		1	0,5	6	
Тема 5. Поиски мизансцен в сценическом пространстве			4	1	4				2	0,5	6	
Тема 6. Работа исполнителей над пластическим решением роли			4	1	2				1	0,5	6	
Тема 7. К. С. Станиславский. Работа актера над ролью		1	2	1	2		0,5		0,5		6	
Тема 8. Поиск характеристики роли			4	1	2				1	0,5	6	

(внешней и внутренней)												
Тема 9. Работа над ролью – видение, подтекст, внутренний монолог			4	1	4				1	0,5	6	
Тема 10. Работа над воплощением актерских работ в инсценировках в едином творческом решении спектакля			6	1	5				2		6	
<i>Форма контроля</i>	<i>Экзамен</i>						<i>Экзамен</i>					
<i>Всего за семестр</i>	<i>74</i>	<i>4</i>	<i>32</i>	<i>9</i>	<i>29</i>	<i>15</i>	<i>2</i>		<i>10</i>	<i>3</i>	<i>58</i>	
III семестр 17 недель												
Раздел 4. Работа над классической и современной драматургией. Особенности работы с классикой. Музыкальная комедия, водевиль												
Тема 1. Работа над отрывками из музыкально-драматических произведений классических и современных авторов		1	0,5		2			0,25		1		4
Тема 2. Раскрытие идеи произведения путем сценического воплощения роли		1	0,5		2			0,25		1		4
Тема 3. Разбор роли по действующим фактам (действенная партитура роли). Главные и второстепенные события в главной роли. Определение конфликта		2	0,5	1	2			0,5		1		4
Тема 4. Раскрытие предлагаемых обстоятельств, установление отношения с партнером			2	0,5	2					1		4
Тема 5. Действие в предлагаемых обстоятельствах			2,5	1	2					1	0,5	6
Тема 6. Этюдная работа. Поиски актерских приспособлений			4	1	4					1	0,5	4
Тема 7. Работа над построением цепочки действия			2	1	2					1	0,25	4
Тема 8. Работа исполнителей над внешней и внутренней характерностью роли			2	1	2					1	0,5	4
Тема 9. Работа над словесным действием роли. Раскрытие подтекста			6	1	2					1	0,5	6
Тема 10. Определение			2	1	4					1	0,25	6

действия в зонах молчания													
Тема 11. Работа над воплощением роли			8	1	7				2	0,5	8		
<i>Форма контроля</i>	<i>Экзамен</i>						<i>Экзамен</i>						
<i>Всего за семестр</i>	73,5	4		30	8,5	31	16	1		12	3	58	
IV семестр 18 недель													
Раздел 5. Работа над концертной программой, литературно-музыкальной композицией, речевыми и музыкально-речевыми жанрами эстрады													
Тема 1. Особенности и разновидности музыкально-разговорных жанров. Специфика работы над музыкально-речевым жанром, эстрадной репризой		1		2	1	2			0,25		0,5	0,25	6
Тема 2. Специфика работы над музыкальным фельетоном		0,5		2	1	2			0,25		0,5	0,25	6
Тема 3. Эстрадный номер и методика работы над ним		1		4	1	2			0,25		1	0,5	6
Тема 4. Составляющие художественной целостности эстрадного номера				4	1	2					1	0,25	6
Тема 5. Усвоение особенностей творчества ведущего на эстраде		0,5		4	1	2			0,25		1	0,25	6
Тема 6. Техника и культура речи, походка и пластика ведущего концерта				2	1	2					1	0,25	6
Тема 7. Искусство ведения конферанса		1		4	1	4					1	0,25	6
Тема 8. Работа над конферансом. Поиски сценического образа				4	1	6					2	0,5	6
Тема 9. Мизансценирование в эстрадном концерте, спектакле				6	1	7					2	0,5	8
<i>Форма контроля</i>	---						---						
<i>Всего за семестр</i>	74	4		32	9	29	14	1		10	3	56	
V семестр 17 недель													
Раздел 6. Актерская работа в игровой развлекательной программе													
Тема 1. Особенности актерской работы в игровой развлекательной программе		1			1	4			0,25		1	0,5	8
Тема 2. Искусство ведущего игровой развлекательной программы. Требования к ведущему		1		4	1	4			0,25		1	0,5	10
Тема 3. Поиски		1		4	1	4			0,25		1	0,5	10

индивидуального решения образа. Работа над образами в сюжетной игровой программе.												
Тема 4. Поиски внешней характеристики героя, его речевых возможностей. Использование приемов гиперболизации образов	1		2	2	5		0,25		1	0,5	10	
Тема 5. Методика работы с партнером в театрализованной развлекательной программе			5	2	6				1	0,5	10	
Тема 6. Достижение исполнителями определенного ансамбля при воплощении театрализованной развлекательной программы			6	2	8				1	0,5	12	
<i>Форма контроля</i>	<i>Экзамен</i>						<i>Экзамен</i>					
<i>Всего за семестр</i>	<i>65</i>	<i>4</i>	<i>21</i>	<i>9</i>	<i>31</i>	<i>10</i>	<i>1</i>		<i>6</i>	<i>3</i>	<i>60</i>	
<i>Всего за курс</i>	<i>360</i>	<i>20</i>	<i>145</i>	<i>44</i>	<i>151</i>	<i>360</i>	<i>7</i>		<i>48</i>	<i>15</i>	<i>290</i>	

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА

Тема 1. Основные принципы театра. Главные направления в актерском искусстве

Понятие о мастерстве актера. Место дисциплины «Мастерство актера» в общей программе обучения будущего режиссера эстрады и массовых праздников и взаимосвязь с другими дисциплинами. Необходимость систематической работы как обязательное условие успеха в развитии исполнительского мастерства; пути повышения общей исполнительской культуры.

Тема 2. К. С. Станиславский – основатель всемирно известной актерской школы. Система К. С. Станиславского – система воспитания актера. Принципы системы К. С. Станиславского

Творческая биография К.С. Станиславского. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра. Система К. С. Станиславского – система воспитания актера. Принципы системы К. С. Станиславского. К. С. Станиславский – актер, педагог, режиссер.

Тема 3. Этика и дисциплина К. С. Станиславского

Понятие этики в театральном искусстве. Основные этические нормы по требованиям современного театра. Учение об этике К. С. Станиславского. Роль дисциплины в современном процессе театрального творчества. Нормы поведения актера за кулисами.

Тема 4. Внутренняя техника актера по системе К. С. Станиславского

Искусство «переживания» и искусство «представления». Развитие взглядов Станиславского на сценический метод. Станиславский о природе человека и специфику сценического творчества. Сценическая и жизненная правда. Актер как создатель и инструмент своего искусства. Составляющие системы: «работа актера над собой» и «работа актера над ролью».

Тема 5. Действие – основа актерского искусства. Элементы психотехники актерского мастерства. (Элементы органического действия)

Действие – основа сценической жизни актера. Действие как главное и необходимое условие пребывания актера на сцене. Виды сценического действия. Органическое действие и ее черты. Учение К. С. Станиславского о сценическом действии. Понятие о сценической задаче. Базовые элементы актерской техники переживания: освобождение мышц, сценическое внимание, воображение и фантазия, «если бы» и предлагаемые обстоятельства, оценка факта, отношение, логика и последовательность, чувство правды и веры, эмоциональная память, общение (взаимодействие).

Тема 6. Упражнения на элементы сценического действия

Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер. Внимание как способность полной сосредоточенности на объекте действия. Виды внимания. Мышечная свобода как условие творческого процесса. «Стулья», «Сосредоточение», «Зеркало», «Марионетки», «Слушание», «Видение», Кинолента видений как элемент сценического действия.

Тема 7. Магическое «Если бы». Предлагаемые обстоятельства

«Если бы» и предлагаемые обстоятельства. «Если бы» как важнейшая основа работы воображения. Предлагаемые обстоятельства и их значение. Воображение как способность создавать новые представления, новые образы и явления на материале прошлых восприятий,

умение своим воображением действовать на окружающую сценическую жизнь с целью изменения ее в нужном направлении.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД ЭТЮДОМ. ПОНЯТИЕ АКТЕРСКОГО ЭТЮДА. РОЛЬ ЭТЮДА В ТВОРЧЕСТВЕ БУДУЩЕГО АКТЕРА И РЕЖИССЕРА

Тема 1. Драматургия. Жанры драматургии. Событие как стержень этюда, номера, эпизода, представления. Драматургия этюда. Виды этюдов

Событие как стержень этюда, номера, эпизода, представления. Драматургия этюда. Сценический этюд как первый этап формирования исполнительских умений и навыков. Сценический этюд как творческое и практическое воспроизведение логики и последовательности действия. Понятие сверхзадачи и сквозного действия этюда. Определение задачи. Атмосфера этюда. Воплощение этюда.

Тема 2. Этюды на беспредметное действие, знакомое по жизненному опыту

Память физических действий. Упражнения на память физических действий (то есть с воображаемыми предметами). Этюды на основе памяти физических действий. Конфликт этюда. Изменение отношения. Отношение как способность верно оценить событие (факт), предмет, поступок партнера.

Тема 3. Парные этюды (общение в условиях молчания). Темп и ритм действия

Темп и ритм на сцене. В чем их отличие. Темп и ритм как фактор передачи эмоциональных процессов действий человека. Внутренний и внешний темпоритм. Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Приспособления внешние и внутренние. Особенности органического общения. Чувство партнерства на сцене.

Тема 4. Групповые этюды «мы в знакомых обстоятельствах жизни». Техника самонаблюдения

Техника самонаблюдения: характер, привычки, походка, речь, осанка. Сценический этюд как процесс приобретения умений и навыков в изучении основных закономерностей органического действия. Постановка массовых этюдов. Органические приспособления во взаимодействии со многими партнерами. Специфика взаимодействия в массовом этюде, ее характер. Актерская работа (массовый этюд). Репетиционный процесс массового этюда.

Тема 5. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни

Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом. Этюды на оправдание «молчания» по произведениям известных писателей-баснописцев. Событие в этюде. Смена событий. Эмоциональное воздействие атмосферы литературной основы на актерскую работу.

Тема 6. Музыкально-пластические этюды

Музыка в актерском этюде. Ее значение и органическое взаимодействие с актерской игрой. Образность в актерском этюде. Методы воплощения музыкально-пластических образов на сценической площадке. Важность пластической мышечной свободы в творчестве актера современного драматического театра. Музыкальность и музыкальный вкус в работе над этюдами.

Тема 7. Тренинг психотехники актера. Показ практических работ. Этюды

Упражнения на элементы системы Станиславского дают верное представление о действенном, целенаправленном, продуктивном, логическом, последовательном действии. Упражнения на освобождение мышц и сценическое внимание. Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер. Упражнения на отношение и изменение отношения.

Упражнения на мизансценическое решение события. Упражнения на внутренний и внешний темпоритм в сценическом этюде.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД РОЛЬЮ В ИНСЦЕНИРОВКАХ, ОТРЫВКАХ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ ПО ЖАНРУ

Тема 1. Выбор отрывков из литературных произведений. Создание инсценировки. Определение жанра

Переход от этюдов, созданных самими учащимися к инсценировкам художественно-повествовательных произведений современных авторов. Инсценировка – переработка для сцены, преобразования повествовательного текста в драматическую форму. Необходимые условия для инсценировки литературного произведения.

Выбор действенного, построенного на острых событиях, законченного отрывка рассказа, повести или романа, имеющего завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. Наличие выразительного, короткого, ясного диалога, преобразование в необходимых случаях текста, написанного автором от третьего лица, в диалоги от первого.

Тема 2. Действенный анализ драматургического произведения и действенная партитура роли

Основополагающие предлагаемые обстоятельства, исходное предлагаемое обстоятельство или исходное событие, основное событие (близкое завязке), центральное событие (близкое кульминации), финальное событие, где кончается противостояние действия, главное событие (оно в последней фразе или в последнем действии героев. Понятие «единого действия», ее составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели. Действие в условиях сценического вымысла.

Тема 3. Идеино-тематический анализ произведения, инсценировки

Определение темы и идеи. Определение сквозного действия. Разбор отрывков из литературных произведений современных авторов. Определение сквозного действия и линии действий каждого персонажа в пьесе (отрывке). Роль темы и идеи в воплощении актерского образа.

Тема 4. Этюдная работа. Логика действия, конфликт, предлагаемые обстоятельства автора

Конфликт – одно из краеугольных понятий современной теории режиссуры. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий. Основы существования в предлагаемых обстоятельствах. Определение предмета борьбы в драматургии. Логика и последовательность действий.

Тема 5. Поиски мизансцен в сценическом пространстве

Актер – создатель мизансцен в процессе создания сценического этюда. Мизансцена как пластическая форма выражения в пространстве и времени внутренней сути завершенного отрывка сценического действия, взаимодействия или события, времени конфликта. Мизансцена как выражение сквозного действия и сверхзадачи актера, представления. Мизансцена как одно из универсальных средств существования актера на сцене. Мизансцена как одно из средств выразительности. Мизансцена – выразитель события, взаимоотношений действующих лиц, содержания этюда. Творческие отношения между режиссером и актером, вопрос инициативы в процессе построения действия в выгородке.

Тема 6. Работа исполнителей над пластическим решением роли

Перевоплощение как творческая основа и отличительная особенность искусства актера, предполагает способность актера действовать на сцене в образе другого человека-персонажа, которого он изображает в данном спектакле. Пластическое решение образа.

Элементы сценических акробатических трюков, сценического боя и фехтования в работе над пластическим решением роли. Хореографическая подготовка актера и использование хореографии в работе над образом.

Тема 7. К. С. Станиславский. Работа актера над ролью

Принцип перевоплощения по системе Станиславского. Вахтангов о процессе перевоплощения во время проведения репетиций. К. С. Станиславский о комплексном характере процесса творчества в работе актера над ролью. Главный принцип работы над ролью – от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящему чувству как путь от внешнего к внутреннему. Метод действенного анализа как средство работы над ролью и спектаклем вообще. Четыре основных этапа работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние. Методика работы актера над ролью: изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.

Тема 8. Поиск характерности роли (внешней и внутренней)

Использование своих наблюдений в жизни, живописи, фотографии, попытка словесного портрета героя. Работа с гримером и костюмером над внешним видом героя. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. работа с необычным историческим реквизитом. Этюды на темы автора и эпохи. Анализ лексики героя. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения. Поиски походки, жестов, ритма движения, особенности пластики. Этюды на сценическую пластику.

Тема 9. Работа над ролью – видение, подтекст, внутренний монолог

Подтекст как элемент внутреннего действия. Примеры подтекста в жизни. Умение находить подтекст в главной роли. Применение подтекста в работе над ролью в отрывке из драматического произведения. Второй план. Внутренний монолог как содержание органического существования актера на сценической площадке.

Тема 10. Работа над воплощением актерских работ в инсценировках в едином творческом решении спектакля

Практическая работа студента-исполнителя над воплощением актерской работы в выбранных группой инсценировках в едином творческом решении спектакле. «Отшлифовка» роли.

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИЕЙ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛАССИКОЙ. МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, ВОДЕВИЛЬ

Тема 1. Работа над отрывками из музыкально-драматических произведений классических и современных авторов

Знакомство с пьесой, автором, его творчеством, временем написания произведения. Выбор отрывка. Критерии выбора отрывка. Разбивка отрывка на эпизоды и определение события и задач в каждом эпизоде. Название эпизода. Методика практического использования разбивки на эпизоды и задачи в работе над отрывками. Особенности работы с классической драматургией.

Тема 2. Раскрытие идеи произведения путем сценического воплощения роли

Знакомство с автором отрывка, его творчеством, временем написания произведения. Определение темы и идеи. Определение сквозного действия. Актер – реализатор идеи автора. Положительное и отрицательное в образе. Исполнитель – «адвокат» героя.

Тема 3. Разбор роли по действующим фактам (действенная партитура роли). Главные и второстепенные события в главной роли. Определение конфликта

Главные и второстепенные события в главной роли. Линия действия образа. Анализ всех событий в отрывке и сопоставление их. Разбор и определение основного событийного ряда, сверхзадач пьесы, а также сквозного действия роли и всех действующих лиц. Распределение отрывка на сцены и эпизоды. Определение завязки, кульминации и развязки пьесы и роли.

Тема 4. Раскрытие предлагаемых обстоятельств, установление отношения с партнером

Погружение в мир героя. Уточнение его биографии, целей и действий. Создание киноленты видения, внутренних монологов. Определение зерна роли – глубокой сущности ее, раскрывающей типичные черты образа. Поиски логических приспособлений, верного принятия решения, логического действия. Конфликт как способ взаимодействия с партнером.

Тема 5. Действие в предлагаемых обстоятельствах

Выяснение «предлагаемых обстоятельств» (обстоятельств, причин и условий совершения поступков героя). Метод действенного анализа как средство работы над ролью и спектаклем вообще («разведка умом», «разведка телом»). Анализ словесного действия, подтекста. Предлагаемые обстоятельства и поиск логического действия в сценическом пространстве. Эпоха и ее роль в работе в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 6. Этюдная работа. Поиски актерских приспособлений

Этюдный метод работы над эпизодом. Сценический этюд как творческое и практическое воспроизведение логики и последовательности действия. Понятие «единого действия», его составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели. Главная цель сценического этюда – научиться понимать и строить жизнь человека на сцене как целостный психологический процесс, творчески применять логику физических действий, развивать чувство правды, умение логично и органично действовать на сцене в разных обстоятельствах для выполнения поставленной задачи, умение сосредоточить свое внимание на объекте действия и с органической правдой выполнять ее.

Тема 7. Работа над построением цепочки действия

Определение событий в отрывке. Цепочка физических и психических действий. Последовательность и непрерывность действия. Построение действия на основе музыкальной драматургии. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определение действий. Сопоставление сквозного действия героя со сверхзадачей и сквозным действием всего спектакля.

Тема 8. Работа исполнителей над внешней и внутренней характерностью роли

Поиски внешней характерности (грим, костюм). Использование своих наблюдений в жизни, живописи, фотографии, попытка словесного портрета героя. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа. Упражнения на поиск характерности. Определение «зерна образа». Работа над внешним видом образа, походкой, манерами, темпоритмом героя. Овладения историческими деталями и особенностями.

Тема 9. Работа над словесным действием роли. Раскрытие подтекста

Перевоплощение как творческая основа и отличительная особенность искусства актера, предполагает способность актера действовать на сцене в образе другого человека-персонажа, которого он изображает в данном спектакле. Пластическое решение образа. Элементы сценических акробатических трюков, сценического боя и фехтования в работе над

пластическим решением роли. Хореографическая подготовка актера, и использование хореографии в работе над образом.

Тема 10. Определение действия в зонах молчания

Зона молчания – залог непрерывного действия. Пауза и средства существования в сценическом пространстве без словесного действия. Внимание и распределение внимания во время зоны молчания.

Тема 11. Работа над воплощением роли

Совершенствование речевой и пластической выразительности. Согласование действий героя со сверхзадачей всего спектакля и с задачами других персонажей, углубление ансамблевого спектакля. Работа актера на репетиции в процессе создания спектакля. Перспектива актера и перспектива роли. Самопроизвольное возникновение черт внешней характеристики (от внутреннего к внешнему).

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ, ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ, РЕЧЕВЫМИ И МУЗЫКАЛЬНО-РЕЧЕВЫМИ ЖАНРАМИ ЭСТРАДЫ

Тема 1. Особенности и разновидности музыкально-разговорных жанров. Специфика работы над музыкально-речевым жанром, эстрадной репризой

Общая структура концертного творчества. Особенности актерской работы в концертной, эстрадной программе. Речевой вид. Инструментальный вид. Вокальный вид. Хореографический вид. Спортивно-цирковой вид. Филармонический и эстрадный жанры.

Исполнительная актерская работа в эстрадном зрелище. Принципы выбора литературного, музыкального, вокального, хореографического и других материалов для создания эстрадных номеров. Разговорные жанры в актерском искусстве: фельетон, пародия, реприза, скетч, эстрадный монолог.

Тема 2. Специфика работы над музыкальным фельетоном

Особенности актерской работы над фельетоном. Художественно-образное и музыкальное решение фельетона. Поиск образа исполнителя в фельетоне.

Тема 3. Эстрадный номер и методика работы над ним

Цели и тематика эстрадного номера. Музыкальное оформление эстрадного номера. Особенности работы актера в эстрадном номере. Воплощение режиссерского замысла эстрадного номера через актерское исполнение, эмоциональное, органическое действие.

Тема 4. Составляющие художественной целостности эстрадного номера

Образное решение эстрадного номера. Существование актера в режиссерской форме и предлагаемых обстоятельствах. Сквозное действие в эстрадном номере. Художественный вкус и эстетика современной эстрады.

Тема 5. Усвоение особенностей творчества ведущего на эстраде

Особенности психотехники актера на эстраде. Овладение искусством импровизации, психологией актера-импровизатора. Общение с аудиторией на концертной площадке.

Тема 6. Техника и культура речи, походка и пластика ведущего концерта

Словесное действие в работе ведущего концерта. Поиски походки, жестов, ритма движения, особенности пластики ведущего. Работа над выразительностью, убедительностью и яркостью речи, силой звука и дикционной четкостью. Словесное действие, дикция, тембр, сила и красота звука.

Тема 7. Искусство ведения конферанса

Актерские приспособления в работе над конферансом. Импровизация как залог успешного ведения конферанса. Подготовка к конферансу, поиск и обработка материала. Построение конферанса. Значение подтекста в работе над номером конферанса.

Тема 8. Работа над конферансом. Поиски сценического образа

Овладение конферансом (сольным, парным, театрализованным, эстафетным). Вступление, деловые новости, интермедии, пародии, шутки, репризы, собственный номер ведущего, завершение концерта. Особенности поиска актерских образов. Внешняя характерность эстрадных и концертных образов. Речевые особенности эстрадных образов. Работа над поисками музыкально-словесной выразительности.

Тема 9. Мизансценирование в эстрадном концерте, спектакле

Особенности мизансценирования в концерте. Мизансцена как одно из средств выразительности. Мизансцена – выразитель события, взаимоотношений действующих лиц, содержания номера.

РАЗДЕЛ 6. АКТЕРСКАЯ РАБОТА В ИГРОВОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Тема 1. Особенности актерской работы в игровой развлекательной программе

Особенности работы актера в игровой развлекательной программе. Зрелищность как главная составляющая программы. Приемы актерской техники в игровой программе.

Тема 2. Искусство ведущего игровой развлекательной программы. Требования к ведущему

Ведущий концертной программы – «хозяин» вечера. Умение найти нужный темпоритм концерта, эстрадной программы. Приемы общения ведущего со зрительным залом, «разрушение» барьера рампы. Вовлечение зрителя в действие. Разговорные жанры в актерском искусстве: фельетон, пародия, реприза, эстрадный монолог. Основные тождества и различия между разными разговорными жанрами.

Тема 3. Поиски индивидуального решения образа. Работа над образами в сюжетной игровой программе

Пластика образа, выразительность жестов и поз. Красота и пластичность движений на сцене, мимическая выразительность. Работа над стилем поведения, манерами героя. Анализ лексики героя. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.

Тема 4. Поиски внешней характерности героя, его речевых возможностей. Использование приемов гиперболизации образов

Пластика образа, выразительность жестов, движений и поз. Пластичность движений на сцене, мимическая выразительность. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения. Создание внешней характерности образа путем применения грима, костюма, париков, дополнительных элементов индивидуальных особенностей изображения персонажа с учетом возраста, национальных особенностей, социального положения, профессии. Средства создания комического образа, поиск приспособлений.

Тема 5. Методика работы с партнером в театрализованной развлекательной программе

Особенности работы с партнером в театрализованной развлекательной программе. Знание словесного действия и взаимодействия с партнером в сочетании с актерским контролем за речью и реакцией зрителей, владение приемами импровизации; общением с

партнером и зрительской аудиторией. Поиски приспособлений в работе с партнером. Импровизация в работе с партнером.

Тема 6. Достижение исполнителями определенного ансамбля при воплощении театрализованной развлекательной программы

Совершенствование речевой и пластической выразительности. Согласование действий героев со сверхзадачей всего представления и с задачами других персонажей, углубление ансамблевого представления. Работа исполнителей на репетиции в процессе создания развлекательной программы, взаимодействие исполнителей. Атмосфера и темпоритм всей программы.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки практической исполнительской работы (в этюдах, инсценировках, отрывках из драматургии, эстрадном номере, музыкально-эстрадных жанрах, развлекательной программе и пр.);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- тренинг самонаблюдения, индивидуальный тренинг психотехники;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету, экзамену, курсовому практическому показу.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

(I СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 1. ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА

Тема 1. Основные принципы театра. Главные направления в актерском искусстве

1. Понятие о мастерстве актера.
2. Основные принципы театра.
3. Главные направления в актерском искусстве.

Ключевые понятия: мастерство актера, исполнительское мастерство, актерское искусство, принципы театра.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Определить главные особенности театрального искусства.
3. Конспект «Актер как главный носитель специфики театрального искусства».

Литература: [8, 12, 22].

Тема 2. К. С. Станиславский – основатель всемирно известной актерской школы. Система К. С. Станиславского – система воспитания актера. Принципы системы К. С. Станиславского

1. Творческая биография К.С. Станиславского.
2. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра.
3. Система К. С. Станиславского – система воспитания актера.
4. Принципы системы К. С. Станиславского.

Ключевые понятия: система К. С. Станиславского, принципы системы Станиславского.

Выполнить:

1. Конспект «К. С. Станиславский – актер, педагог, режиссер».

2. Письменно раскрыть пять принципов системы К. С. Станиславского.

Литература: [5, 11, 22].

Тема 3. Этика и дисциплина К. С. Станиславского

1. Понятие этики в театральном искусстве.
2. Учение об этике К. С. Станиславского.
3. Роль дисциплины в современном процессе театрального творчества.

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

Выполнить:

1. Письменно проработать «Этику» К. С. Станиславского.
2. Дилетантизм. (Раскрыть понятие дилетантизма)

Литература: [22, 23].

Тема 4. Внутренняя техника актера по системе К. С. Станиславского

1. Искусство «переживания» и искусство «представления».
2. Сценическая и жизненная правда.
3. Актер как создатель и инструмент своего искусства.
4. Составляющие системы: «работа актера над собой» и «работа актера над ролью».

Ключевые понятия: внутренняя техника актера, искусство «переживания», искусство «представления».

Выполнить:

1. Искусство «переживания» и искусство «представления» (письменно раскрыть и охарактеризовать понятие)
2. Принцип перевоплощения по системе Станиславского.

Литература: [8, 12, 17].

Тема 5. Действие – основа актерского искусства. Элементы психотехники актерского мастерства. (Элементы органического действия)

1. Действие – основа сценической жизни актера.
2. Действие как главное и необходимое условие пребывания актера на сцене. Виды сценического действия.
3. Учение К. С. Станиславского о сценическом действии.
4. Понятие о сценической задаче.

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

Выполнить:

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

Литература: [5, 7, 8, 12, 17].

Тема 6. Упражнения на элементы сценического действия

1. Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер.
2. Базовые элементы актерской техники переживания.

Ключевые понятия: сценическое внимание, воображение и фантазия, мышечная свобода, «если бы» и предлагаемые обстоятельства, оценка факта, отношение, логика и последовательность, чувство правды и веры, эмоциональная память, общение (взаимодействие).

Выполнить:

1. Проработать упражнения на внимание: «Стулья», «Сосредоточение», «Зеркало», «Марионетки», «Слушание», «Видение».
2. Подобрать для тренинга упражнения на все элементы сценического действия.

Литература: [1, 2, 3, 17].

Тема 7. Магическое «Если бы». Предлагаемые обстоятельства

1. «Если бы» и предлагаемые обстоятельства как важнейшая основа работы воображения.
2. Воображение как способность создавать новые представления, новые образы и явления на материале прошлых восприятий.

Ключевые понятия: магическое «если бы» и предлагаемые обстоятельства, воображение и фантазия.

Выполнить:

1. Подобрать для тренинга упражнения на предлагаемые обстоятельства, элемент магическое «если бы» и воображение.
2. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства.

Литература: [1, 2, 3, 17].

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД ЭТЮДОМ. ПОНЯТИЕ АКТЕРСКОГО ЭТЮДА. РОЛЬ ЭТЮДА В ТВОРЧЕСТВЕ БУДУЩЕГО АКТЕРА И РЕЖИССЕРА

Тема 1. Драматургия. Жанры драматургии. Событие как стержень этюда, номера, эпизода, представления. Драматургия этюда. Виды этюдов

1. Событие как стержень этюда, номера, эпизода, представления.
2. Драматургия этюда.
3. Сценический этюд как первый этап формирования исполнительских умений и навыков.

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: [11, 17].

Тема 2. Этюды на беспредметное действие, знакомое по жизненному опыту

1. Память физических действий.
2. Упражнения на память физических действий.

Ключевые понятия: память физических действий, отношение, воображаемые предметы.

Выполнить:

1. Подобрать упражнения для тренинга на память физических действий (то есть с воображаемыми предметами).
2. Придумать этюд на основе памяти физических действий (наличие конфликта в этюде, изменения отношения; отношение как способность верно оценить событие (факт), предмет, поступок партнера).

Литература: [11, 17].

Тема 3. Парные этюды (общение в условиях молчания). Темп и ритм действия

1. Темп и ритм на сцене.
2. Внутренний и внешний темпоритм.
3. Общение (взаимодействие).
4. Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей.

Ключевые понятия: темп, ритм, темпоритм, общение, общение в условиях молчания.

Выполнить:

1. Овладение методикой работы над одиночными этюдами (с 1-2 словами), парными, музыкальными и др.
2. Создать парный этюд в условиях оправданного молчания. Усвоение принципов сценического общения с партнером в парном этюде.

Литература: [2, 11, 12, 17].

Тема 4. Групповые этюды «мы в знакомых обстоятельствах жизни». Техника самонаблюдения

1. Техника самонаблюдения: характер, привычки, походка, речь, осанка.
2. Органические приспособления во взаимодействии со многими партнерами.
3. Специфика взаимодействия в массовом этюде, ее характер.

Ключевые понятия: самонаблюдение, приспособления, групповые этюды.

Выполнить:

1. Групповые этюды: «Животный мир». Групповые этюды: «Наш цирк», «Сказка».
2. Упражнения на внутренний и внешний темпоритм в сценическом этюде.

Литература: [2, 11, 12, 17].

Тема 5. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни

1. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.
2. Этюды на оправдание «молчания» по произведениям известных писателей-баснописцев.
3. Эмоциональное воздействие атмосферы литературной основы на актерскую работу.

Ключевые понятия: событие в литературном произведении и басне, взаимодействие с партнером в этюде.

Выполнить:

1. Анализ литературного материала и его сценическое воплощение.
2. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.

Литература: [2, 11, 12, 17, 21]

Тема 6. Музыкально-пластические этюды

1. Музыка в актерском этюде.
2. Образность в актерском этюде.
3. Методы воплощения музыкально-пластических образов на сценической площадке.
4. Важность пластической мышечной свободы в творчестве актера современного драматического театра.

Ключевые понятия: образность, музыкально-пластические этюды, пластичность актера.

Выполнить:

1. Выбрать музыку для создания атмосферы в этюде.
2. Создание музыкально-пластических этюдов.

Литература: [9, 11, 12, 17, 21]

Тема 7. Тренинг психотехники актера. Показ практических работ. Этюды

1. Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер.
2. Упражнения на мизансценическое решение события.

Ключевые понятия: психотехника актера, актерский тренинг, мизансценическое решение этюда.

Выполнить:

1. Создание ежедневного индивидуального актерского тренинга.
2. Создание актерских этюдов.

Литература: [9, 11, 12, 17, 21]

(II СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД РОЛЬЮ В ИНСЦЕНИРОВКАХ, ОТРЫВКАХ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ ПО ЖАНРУ

Тема 1. Выбор отрывков из литературных произведений. Создание инсценировки. Определение жанра

1. Инсценировка – переработка для сцены, преобразования повествовательного текста в драматическую форму.
2. Выбор действенного, построенного на острых событиях, законченного отрывка рассказа, повести или романа, имеющего завязку, развитие действия, кульминацию и развязку.

Ключевые понятия: инсценировка, отрывок из литературного произведения, композиционное построение.

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 автором отрывка, его творчеством, временем написания произведения.
3. Изучить жанровые особенности выбранного материала.
4. Разбор отрывков из литературных произведений современных авторов.

Литература: [5, 16, 21, 23].

Тема 2. Действенный анализ драматургического произведения и действенная партитура роли

1. Действие в условиях сценического вымысла.
2. Действенный анализ.
3. Виды событий.

Ключевые понятия: действенный анализ, действенная партитура роли, исходное предлагаемое обстоятельство, исходное событие, центральное событие, финальное событие, главное событие.

Выполнить:

1. На примере известной басни сделать действенный анализ: определить исходное, центральное, финальное, главное события.
2. Произвести действенный анализ отрывка из выбранного для инсценировки произведения.
3. Создать действенную партитуру роли.

Литература: [5, 16, 18, 21, 23].

Тема 3. Идеино-тематический анализ произведения, инсценировки

1. Определение темы и идеи.
2. Определение сквозного действия.
3. Определение сквозного действия и линии действий каждого персонажа в пьесе (отрывке).
4. Роль темы и идеи в воплощении актерского образа.

Ключевые понятия: тема, идея, сквозное действие отрывка (пьесы), сквозное действие роли.

Выполнить:

1. Определение темы и идеи произведения (отрывка), инсценировки.
2. Определение сквозной линии действия персонажа инсценировки.

Литература: [5, 16, 18, 21, 23].

Тема 4. Этюдная работа. Логика действия, конфликт, предлагаемые обстоятельства автора

1. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.
2. Определение предмета борьбы в драматургии. Логика и последовательность действий.

Ключевые понятия: событийный ряд, логика действия, этюдная работа при создании инсценировки.

Выполнить:

1. Анализ цепочки событий и определения действий персонажа в выбранной инсценировке.
2. Определить условия существования актера в предлагаемых обстоятельствах (на примере инсценировки).

Литература: [5, 16, 18, 21, 23].

Тема 5. Поиски мизансцен в сценическом пространстве

1. Мизансцена как пластическая форма выражения в пространстве и времени.
2. Мизансцена как одно из универсальных средств существования актера на сцене.
3. Мизансцена – выразитель события, взаимоотношений действующих лиц, содержания этюда.

Ключевые понятия: мизансцена, сценическое пространство, выгородка.

Выполнить:

1. Проработать теоретический материал: мизансцена, виды мизансцен.
2. Поиск мизансцен в выбранной инсценировке.

Литература: [12, 15, 17].

Тема 6. Работа исполнителей над пластическим решением роли

1. Пластическое решение образа.
2. Элементы сценических акробатических трюков, сценического боя и фехтования в работе над пластическим решением роли.
3. Хореографическая подготовка актера и использование хореографии в работе над образом.

Ключевые понятия: пластическое решение роли, сценический бой, фехтование, хореографическая выразительность.

Выполнить:

1. Определить особенности пластической характерности образа (на примере инсценировки).
2. Работа над ежедневным пластическим тренингом.

Литература: [12, 15, 17].

Тема 7. К. С. Станиславский. Работа актера над ролью

1. Принцип перевоплощения по системе Станиславского.
2. Вахтангов о процессе перевоплощения во время проведения репетиций.
3. К. С. Станиславский о комплексном характере процесса творчества в работе актера над ролью.
4. Методика работы актера над ролью: изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.

Ключевые понятия: этапы работы над ролью, «от внешнего к внутреннему», принцип перевоплощения.

Выполнить:

1. Фантазирование на тему образа и накопления жизненных впечатлений для создания образа.
2. Прodelать четыре основные этапа работы над ролью в инсценировке: познание, переживание, воплощение, влияние.

Литература: [23].

Тема 8. Поиск характерности роли (внешней и внутренней)

1. Внешняя характерность роли.
2. Внутренняя характерность роли.
3. Принципы поиска характерности.

Ключевые понятия: характерность (внешняя, внутренняя), речевая характеристика образа, походка, жесты, пластика образа.

Выполнить:

1. Используя свои наблюдения в жизни, живописи, фотографии, создать словесный портрет героя (выбранной инсценировки).
2. Работа над гримом и костюмом (внешний вид героя).
3. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. работа с необычным историческим реквизитом.
4. Этюды на темы автора и эпохи.
5. Анализ лексики героя. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.
6. Поиски походки, жестов, ритма движения, особенности пластики. Этюды на сценическую пластику.

Литература: [11, 23, 24].

Тема 9. Работа над ролью – видение, подтекст, внутренний монолог

1. Подтекст как элемент внутреннего действия.
2. Второй план.
3. Внутренний монолог как содержание органического существования актера на сценической площадке.

Ключевые понятия: подтекст, второй план, «видение», внутренний монолог, внутренне действие.

Выполнить:

1. Поиск подтекста роли в выбранной инсценировке.
2. Поиск «видения» как средства воздействия на чувства.
3. Работа над непрерывной «кинолентой видения» и подтекстом в словесном действии роли.
4. Поиск внутреннего монолога образа.

Литература: [10, 11, 19, 23, 24, 28].

Тема 10. Работа над воплощением актерских работ в инсценировках в едином творческом решении спектакля

1. Практическая работа студента-исполнителя над воплощением актерской работы в выбранных группой инсценировках в едином творческом решении спектакле.
2. «Отшлифовка» роли.

Ключевые понятия: воплощение актерской работы, репетиционный процесс.

Выполнить:

1. Работа с партнером в инсценировке.
2. Репетиционный процесс как неотъемлемая часть работы над ролью. Репетиция с партнерами, «отшлифовка» образа в выбранной инсценировке.

Литература: [20, 29].

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИЕЙ.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛАССИКОЙ. МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, ВОДЕВИЛЬ

Тема 1. Работа над отрывками из музыкально-драматических произведений классических и современных авторов

1. Знакомство с пьесой, автором, его творчеством, временем написания произведения.
2. Выбор отрывка. Критерии выбора отрывка.
3. Разбивка отрывка на эпизоды и определение события и задач в каждом эпизоде. Название эпизода.
4. Особенности работы с классической драматургией.

Ключевые понятия: пьеса, отрывок из пьесы, эпизоды, задачи в эпизоде.

Выполнить:

1. Выбор отрывка из пьесы.
2. Определение темы пьесы и идеи автора. Определение сверхзадач и сквозного действия будущей роли в отрывке.
3. Разбивка отрывка на эпизоды и определения задач в каждом эпизоде.

Литература: [5, 16, 21, 23].

Тема 2. Раскрытие идеи произведения путем сценического воплощения роли

1. Знакомство с автором отрывка, его творчеством, временем написания произведения.
2. Определение темы и идеи. Определение сквозного действия.
3. Исполнитель – «адвокат» героя.

Ключевые понятия: тема и идея пьесы, сквозное действие пьесы и роли, конфликт в пьесе и роли.

Выполнить:

1. Определение темы и идеи пьесы как начало в процессе всей работы над ролью.
2. Определение основного конфликта пьесы (авторское видение конфликта).
3. Определение места образа в этом конфликте.

Литература: [5, 16, 18, 21, 23].

Тема 3. Разбор роли по действующим фактам (действенная партитура роли).

Главные и второстепенные события в главной роли. Определение конфликта

1. Главные и второстепенные события в главной роли.
2. Линия действия образа.

Ключевые понятия: факты жизни и факты роли, главные и второстепенные события в роли.

Выполнить:

1. Определение места каждого героя в отрывке из драматургии, его функция.
2. Определение завязки, кульминации и развязки пьесы и роли.
3. Анализ всех событий в отрывке и сопоставление их.
4. Разбор и определение основного событийного ряда, сверхзадач пьесы, а также сквозного действия роли и всех действующих лиц.
5. Распределение отрывка на сцены и эпизоды.
6. Определение завязки, кульминации и развязки пьесы и роли.

Литература: [5, 11, 16, 18, 21, 23].

Тема 4. Раскрытие предлагаемых обстоятельств, установление отношения с партнером

1. Погружение в мир героя. Уточнение его биографии, целей и действий.
2. Создание киноленты видения, внутренних монологов.
3. Определение зерна роли – глубокой сущности ее, раскрывающей типичные черты образа.
4. Поиски логических приспособлений, верного принятия решения, логического действия.
5. Конфликт как способ взаимодействия с партнером.

Ключевые понятия: биография героя, зерно роли, логическое приспособление.

Выполнить:

1. Создание биографии роли (в отрывке из драматургии).
2. Определение зерна роли (в отрывке из драматургии).
3. Определить особенности словесного взаимодействия с партнером.
4. Определить приспособления внешние и внутренние. Особенности органического общения.

Литература: [5, 11, 16, 18, 21, 23].

Тема 5. Действие в предлагаемых обстоятельствах

1. Выяснение «предлагаемых обстоятельств» (обстоятельств, причин и условий совершения поступков героя).
2. Метод действенного анализа как средство работы над ролью и спектаклем вообще («разведка умом», «разведка телом»).
3. Анализ словесного действия, подтекста.
4. Предлагаемые обстоятельства и поиск логического действия в сценическом пространстве.
5. Эпоха и ее роль в работе в предлагаемых обстоятельствах.

Ключевые понятия: «разведка умом», «разведка телом».

Выполнить:

1. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером.
2. Поиск органичного взаимодействия в общении с партнером в предлагаемых обстоятельствах.
3. Действенный анализ роли в отрывке: «разведка умом», «разведка телом».

Литература: [5, 11, 16, 18, 21, 23].

Тема 6. Этюдная работа. Поиски актерских приспособлений

1. Этюдный метод работы над эпизодом.
2. Сценический этюд как творческое и практическое воспроизведение логики и последовательности действия.

Ключевые понятия: этюдная работа, актерские приспособления.

Выполнить:

1. Посредством сценического этюда в эпизоде отрывка из драматургии – понять и выстроить жизнь человека на сцене как целостный психологический процесс, творчески применяя логику физических действий, развивая чувство правды.

2. Работая этюдным методом научиться логично и органично действовать на сцене в разных обстоятельствах для выполнения поставленной задачи, научиться сосредоточить свое внимание на объекте действия и с органической правдой выполнять ее.

Литература: [5, 11, 16, 18, 21, 23].

Тема 7. Работа над построением цепочки действия

1. Определение событий в отрывке.

2. Цепочка физических и психических действий. Последовательность и непрерывность действия.

3. Сопоставление сквозного действия героя со сверхзадачей и сквозным действием всего спектакля.

Ключевые понятия: цепочка действий, последовательность и непрерывность действия.

Выполнить:

1. Определить событийный ряд роли в отрывке из драматургии.

2. Разбор и определение основного событийного ряда, сверхзадач пьесы, а также сквозного действия роли и всех действующих лиц.

Литература: [5, 11, 16, 18, 21, 23].

Тема 8. Работа исполнителей над внешней и внутренней характерностью роли

1. Поиски внешней характерности (грим, костюм).

2. Использование своих наблюдений в жизни, живописи, фотографии, попытка словесного портрета героя.

3. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.

4. Определение «зерна образа».

5. Работа над внешним видом образа, походкой, манерами, темпоритмом героя.

Ключевые понятия: внешняя характерность, внутренняя характерность, «зерно образа», темпоритм героя.

Выполнить:

1. Упражнения на поиск характерности.

2. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.

3. Работа над гримом и костюмом.

Литература: [5, 11, 12, 16, 18, 21, 23].

Тема 9. Работа над словесным действием роли. Раскрытие подтекста

1. Словесное действие и его значение в работе над отрывком из пьесы.

2. Подтекст и способы его создания.

Ключевые понятия: словесное действие, подтекст.

Выполнить:

1. Работа над словесным действием роли в отрывке из драматургии, выбранной студентом.

2. Раскрытие подтекста роли с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации отрывка.

Литература: [10, 11, 19, 23, 24, 28].

Тема 10. Определение действия в зонах молчания

1. Зона молчания – залог непрерывного действия.

2. Пауза и средства существования в сценическом пространстве без словесного действия.

3. Внимание и распределение внимания во время зоны молчания.

Ключевые понятия: зоны молчания, паузы, внимание.

Выполнить:

1. Поиск активного действия во время зон молчания.

2. Поиск внутреннего темпоритма роли.

Литература: [10, 11, 19, 23, 24, 28].

Тема 11. Работа над воплощением роли

1. Совершенствование речевой и пластической выразительности.

2. Согласование действий героя со сверхзадачей всего спектакля и с задачами других персонажей, углубление ансамблевого спектакля.

3. Работа актера на репетиции в процессе создания спектакля.

4. Перспектива актера и перспектива роли.

Ключевые понятия: речевая выразительность, пластическая выразительность, перспектива актера, перспектива роли.

Выполнить:

1. Работа над словом и пластической выразительностью в условиях сценической площадки.

2. Постоянный разбор и контроль каждого отрывка и каждого исполнителя. Репетиция отдельных эпизодов.

Литература: [10, 11, 19, 23, 24, 29].

(IV СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ, ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ, РЕЧЕВЫМИ И МУЗЫКАЛЬНО-РЕЧЕВЫМИ ЖАНРАМИ ЭСТРАДЫ

Тема 1. Особенности и разновидности музыкально-разговорных жанров.

Специфика работы над музыкально-речевым жанром, эстрадной репризой

1. Общая структура концертного творчества.

2. Особенности актерской работы в концертной, эстрадной программе.

3. Исполнительная актерская работа в эстрадном зрелище.

4. Принципы выбора литературного, музыкального, вокального, хореографического и других материалов для создания эстрадных номеров.

5. Разговорные жанры в актерском искусстве: фельетон, пародия, реприза, скетч, эстрадный монолог.

Ключевые понятия: эстрадные жанры, музыкально-речевые жанры эстрады.

Выполнить:

1. Отбор литературного, музыкального, вокального, хореографического и других материалов для создания номеров.
2. Определить жанровые признаки эстрадных номеров.
3. Этапы работы над эстрадным номером.

Литература: [7].

Тема 2. Специфика работы над музыкальным фельетоном

1. Особенности актерской работы над фельетоном.
2. Художественно-образное и музыкальное решение фельетона.
3. Поиск образа исполнителя в фельетоне.

Ключевые понятия: музыкальный фельетон, образ исполнителя в фельетоне.

Выполнить:

1. Определить особенности музыкального ряда в эстрадном фельетоне.
2. Определить способы контакт артиста со зрителем в фельетоне.

Литература: [7].

Тема 3. Эстрадный номер и методика работы над ним

1. Тематика эстрадного номера.
2. Музыкальное оформление эстрадного номера.
3. Особенности работы актера в эстрадном номере.
4. Воплощение режиссерского замысла эстрадного номера через актерское исполнение, эмоциональное, органическое действие.

Ключевые понятия: эстрадный номер, режиссерский замысел эстрадного номера.

Выполнить:

1. Определить круг тем для создания эстрадного номера.
2. Определить приемы актерской игры в эстрадном номере.

Литература: [7].

Тема 4. Составляющие художественной целостности эстрадного номера

1. Образное решение эстрадного номера.
2. Существование актера в режиссерской форме и предлагаемых обстоятельствах.
3. Сквозное действие в эстрадном номере.
4. Художественный вкус и эстетика современной эстрады.

Ключевые понятия: образное решение в эстрадном номере, сквозное действие эстрадного номера.

Выполнить:

1. Определить жанровый синтез эстрадного номера.
2. Сценическая импровизация в эстрадном номере (привести примеры).

Литература: [7, 28].

Тема 5. Усвоение особенностей творчества ведущего на эстраде

1. Особенности психотехники актера на эстраде.
2. Овладение искусством импровизации, психологией актера-импровизатора.
3. Общение с аудиторией на концертной площадке.

Ключевые понятия: ведущий на эстраде, психотехника актера на эстраде.

Выполнить:

1. Определить функций ведущего концерта.
2. Академическая и театральная манера ведения концерта (привести примеры).

Литература: [7].

Тема 6. Техника и культура речи, походка и пластика ведущего концерта

1. Словесное действие в работе ведущего концерта.
2. Поиски походки, жестов, ритма движения, особенности пластики ведущего.
3. Работа над выразительностью, убедительностью и яркостью речи, силой звука и дикционной четкостью.
4. Словесное действие, дикция, тембр, сила и красота звука.

Ключевые понятия: культура речи ведущего, пластическая выразительность ведущего.

Выполнить:

1. Работа над словесным действием, культурой речи ведущего концерта как неперемное условие живой связи со зрителем.
2. Работа по поиску верной походки, поз, жеста ведущего.

Литература: [7, 19, 28].

Тема 7. Искусство ведения конференса

1. Актерские приспособления в работе над конференсом.
2. Импровизация как залог успешного ведения конференса.
3. Подготовка к конференсу, поиск и обработка материала.
4. Построение конференса.
5. Значение подтекста в работе над номером конференса.

Ключевые понятия: конференс, конференсье, импровизация в конференсе.

Выполнить:

1. Определить основные задачи конференсье.
2. Определить привязку концерта и согласовать с содержанием и характером номеров.
3. Составить план конференса.

Литература: [7, 19, 28].

Тема 8. Работа над конференсом. Поиски сценического образа

1. Овладение конференсом (сольным, парным, театрализованным, эстафетным).
Вступление, деловые новости, интермедии, пародии, шутки, репризы, собственный номер ведущего, завершение концерта.
2. Особенности поиска актерских образов.
3. Внешняя характерность эстрадных и концертных образов.
4. Речевые особенности эстрадных образов.
5. Работа над поисками музыкально-словесной выразительности.

Ключевые понятия: сольный конферанс, парный конферанс, эстафетный конферанс, эстрадный образ.

Выполнить:

1. Прописать план первого появления конферансье перед аудиторией.
2. Поиск костюма конферансье.
4. Прописать план заполнения ведущим непредвиденных пауз.

Литература: [7, 19, 28].

Тема 9. Мизансценирование в эстрадном концерте, спектакле

1. Особенности мизансценирования в концерте.
2. Мизансцена – выразитель события, взаимоотношений действующих лиц, содержания номера.

Ключевые понятия: мизансцена в эстрадном номере, мизансцена в концертной программе.

Выполнить:

1. Разработать схему мизансценирования для конферансье или ведущих.
2. Определить мизансценические импровизации в концерте.

Литература: [15].

(V СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 6. АКТЕРСКАЯ РАБОТА В ИГРОВОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Тема 1. Особенности актерской работы в игровой развлекательной программе

Ключевые понятия: игровая развлекательная программа, актерская техника в игровой программе.

Выполнить:

1. Определить приемы актерской техники, создающие зрелищность в игровой программе.

Литература: [6].

Тема 2. Искусство ведущего игровой развлекательной программы. Требования к ведущему

1. Ведущий развлекательной программы – «хозяин» вечера.
2. Приемы общения ведущего со зрительным залом, «разрушение» барьера рампы. Вовлечение зрителя в действие.
3. Разговорные жанры в актерском искусстве: фельетон, пародия, реприза, эстрадный монолог.

Ключевые понятия: ведущий игровой программы, требования к ведущему.

Выполнить:

1. Этюды с «несуществующими» партнерами. Техническая подготовка для общения со зрителем.
2. Работа по формированию эстрадного репертуара.

Литература: [7, 19, 28].

Тема 3. Поиски индивидуального решения образа. Работа над образами в сюжетной игровой программе

1. Пластика образа, выразительность жестов и поз.
2. Красота и пластичность движений на сцене, мимическая выразительность.
3. Работа над стилем поведения, манерами героя.
4. Анализ лексики героя.

Ключевые понятия: пластика ведущего игровой программы, лексика ведущего игровой программы, образ ведущего игровой программы.

Выполнить:

1. Поиск индивидуального решения образа ведущего игровой программы.
2. Поиск верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения ведущего игровой программы.

Литература: [6, 7, 19, 28].

Тема 4. Поиски внешней характерности героя, его речевых возможностей. Использование приемов гиперболизации образов

1. Создание внешней характерности образа путем применения грима, костюма, париков, дополнительных элементов индивидуальных особенностей изображения персонажа с учетом возраста, национальных особенностей, социального положения, профессии.
2. Средства создания комического образа, поиск приспособлений.

Ключевые понятия: внешняя характерность ведущего игровой программы, приемы гиперболизации в образе ведущего игровой программы.

Выполнить:

1. Поиск индивидуальных особенностей персонажа при создании образа.
2. Работа над сценическим костюмом и гримом как заключительный этап при создании внешней характерности образа.

Литература: [6, 7, 19, 24, 28].

Тема 5. Методика работы с партнером в театрализованной развлекательной программе

1. Особенности работы с партнером в театрализованной развлекательной программе.
2. Знание словесного действия и взаимодействия с партнером в сочетании с актерским контролем за речью и реакцией зрителей, владение приемами импровизации; общением с партнером и зрительской аудиторией.
3. Поиски приспособлений в работе с партнером.
4. Импровизация в работе с партнером.

Ключевые понятия: работа с партнером в развлекательной программе, приспособления в работе с партнером в игровой программе.

Выполнить:

1. Поиск средств театрализации в парной партнерской работе.
2. Поиск словесного действия в партнерской работе в развлекательной (игровой программе).

Литература: [11, 20].

Тема 6. Достижение исполнителями определенного ансамбля при воплощении театрализованной развлекательной программы

1. Совершенствование речевой и пластической выразительности.
2. Согласование действий героев со сверхзадачей всего представления и с задачами других персонажей, углубление ансамблевого представления.
3. Работа исполнителей на репетиции в процессе создания развлекательной программы, взаимодействие исполнителей.
4. Атмосфера и темпоритм всей программы.

Ключевые понятия: исполнительский ансамбль, репетиции.

Выполнить:

1. Репетиции отдельных эпизодов театрализованной игровой программы.
2. Работа над словом и пластической выразительностью в условиях сценической площадки.

Литература: [10, 11, 20, 29].

7.2. ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА

Тема 6. Упражнения на элементы сценического действия.

Тема 7. Магическое «Если бы». Предлагаемые обстоятельства.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД ЭТЮДОМ. ПОНЯТИЕ АКТЕРСКОГО ЭТЮДА. РОЛЬ ЭТЮДА В ТВОРЧЕСТВЕ БУДУЩЕГО АКТЕРА И РЕЖИССЕРА

Тема 1. Драматургия. Жанры драматургии. Событие как стержень этюда, номера, эпизода, представления. Драматургия этюда. Виды этюдов.

Тема 2. Этюды на беспредметное действие, знакомое по жизненному опыту.

Тема 3. Парные этюды (общение в условиях молчания). Темп и ритм действия.

Тема 4. Групповые этюды «мы в знакомых обстоятельствах жизни». Техника самонаблюдения

Тема 5. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.

Тема 6. Музыкально-пластические этюды.

Тема 7. Тренинг психотехники актера. Показ практических работ. Этюды.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД РОЛЬЮ В ИНСЦЕНИРОВКАХ, ОТРЫВКАХ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ ПО ЖАНРУ

Тема 1. Выбор отрывков из литературных произведений. Создание инсценировки. Определение жанра.

Тема 2. Действенный анализ драматургического произведения и действенная партитура роли.

Тема 3. Идеино-тематический анализ произведения, инсценировки.

Тема 4. Этюдная работа. Логика действия, конфликт, предлагаемые обстоятельства автора.

Тема 5. Поиски мизансцен в сценическом пространстве.

Тема 6. Работа исполнителей над пластическим решением роли.

Тема 7. К. С. Станиславский. Работа актера над ролью.

Тема 8. Поиск характерности роли (внешней и внутренней).

Тема 9. Работа над ролью – видение, подтекст, внутренний монолог.

Тема 10. Работа над воплощением актерских работ в инсценировках в едином творческом решении спектакля.

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИЕЙ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛАССИКОЙ. МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, ВОДЕВИЛЬ

Тема 3. Разбор роли по действующим фактам (действенная партитура роли). Главные и второстепенные события в главной роли. Определение конфликта.

Тема 4. Раскрытие предлагаемых обстоятельств, установление отношения с партнером.

Тема 5. Действие в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 6. Этюдная работа. Поиски актерских приспособлений.

Тема 7. Работа над построением цепочки действия.

Тема 8. Работа исполнителей над внешней и внутренней характерностью роли.

Тема 9. Работа над словесным действием роли. Раскрытие подтекста.

Тема 10. Определение действия в зонах молчания.

Тема 11. Работа над воплощением роли.

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ, ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ, РЕЧЕВЫМИ И МУЗЫКАЛЬНО-РЕЧЕВЫМИ ЖАНРАМИ ЭСТРАДЫ

Тема 1. Особенности и разновидности музыкально-разговорных жанров. Специфика работы над музыкально-речевым жанром, эстрадной репризой.

Тема 2. Специфика работы над музыкальным фельетоном.

Тема 3. Эстрадный номер и методика работы над ним

- Тема 4. Составляющие художественной целостности эстрадного номера.
- Тема 5. Усвоение особенностей творчества ведущего на эстраде.
- Тема 6. Техника и культура речи, походка и пластика ведущего концерта.
- Тема 7. Искусство ведения конферанса.
- Тема 8. Работа над конферансом. Поиски сценического образа.
- Тема 9. Мизансценирование в эстрадном концерте, спектакле.

РАЗДЕЛ 6. АКТЕРСКАЯ РАБОТА В ИГРОВОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

- Тема 1. Особенности актерской работы в игровой развлекательной программе.
- Тема 2. Искусство ведущего игровой развлекательной программы. Требования к ведущему.
- Тема 3. Поиски индивидуального решения образа. Работа над образами в сюжетной игровой программе.
- Тема 4. Поиски внешней характерности героя, его речевых возможностей. Использование приемов гиперболизации образов.
- Тема 5. Методика работы с партнером в театрализованной развлекательной программе.
- Тема 6. Достижение исполнителями определенного ансамбля при воплощении театрализованной развлекательной программы.

7.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Практические работы выполняются студентами **заочной формы обучения**. В течение семестра студент должен выполнить ряд практических заданий, которые станут результатом семестровой практической работы (исполнительская/актерская работа в общей курсовой работе, предусмотренной рабочей программой дисциплины).

(I СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 1. ТЕАТР КАК ВИД ИСКУССТВА

1. Подобрать для тренинга упражнения на логику и последовательность сценического действия.
2. Проработать упражнения на внимание: «Стулья», «Сосредоточение», «Зеркало», «Марионетки», «Слушание», «Видение».
3. Подобрать для тренинга упражнения на все элементы сценического действия.
4. Подобрать для тренинга упражнения на предлагаемые обстоятельства, элемент магическое «если бы» и воображение.
5. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НАД ЭТЮДОМ. ПОНЯТИЕ АКТЕРСКОГО ЭТЮДА. РОЛЬ ЭТЮДА В ТВОРЧЕСТВЕ БУДУЩЕГО АКТЕРА И РЕЖИССЕРА

1. Подобрать упражнения для тренинга на память физических действий (то есть с воображаемыми предметами).
2. Придумать этюд на основе памяти физических действий (наличие конфликта в этюде, изменения отношения; отношение как способность верно оценить событие (факт), предмет, поступок партнера).
3. Создать парный этюд в условиях оправданного молчания. Усвоение принципов сценического общения с партнером в парном этюде.
4. Групповые этюды: «Животный мир». Групповые этюды: «Наш цирк», «Сказка».
5. Создание музыкально-пластических этюдов.
6. Создание ежедневного индивидуального актерского тренинга.

(II СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НАД РОЛЬЮ В ИНСЦЕНИРОВКАХ, ОТРЫВКАХ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ ПО ЖАНРУ

1. На примере известной басни сделать действенный анализ: определить исходное, центральное, финальное, главное события.
2. Произвести действенный анализ отрывка из выбранного для инсценировки произведения.
3. Определение темы и идеи произведения (отрывка), инсценировки.
4. Определение сквозной линии действия персонажа инсценировки.
5. Определить условия существования актера в предлагаемых обстоятельствах (на примере инсценировки).
6. Определить особенности пластической характеристики образа (на примере инсценировки).
7. Используя свои наблюдения в жизни, живописи, фотографии, создать словесный портрет героя (выбранной инсценировки).
8. Поиск подтекста роли в выбранной инсценировке.
9. Работа над непрерывной «кинолентой видения» и подтекстом в словесном действии роли.

(III СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 4. РАБОТА НАД КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИЕЙ. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КЛАССИКОЙ. МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ, ВОДЕВИЛЬ

1. Выбор отрывка из пьесы.

2. Определение темы пьесы и идеи автора. Определение сверхзадач и сквозного действия будущей роли в отрывке.
3. Разбивка отрывка на эпизоды и определения задач в каждом эпизоде.
4. Определение основного конфликта пьесы (авторское видение конфликта).
5. Определение завязки, кульминации и развязки пьесы и роли.
6. Определение зерна роли (в отрывке из драматургии).
7. Работа над словом и пластической выразительностью в условиях сценической площадки.
8. Постоянный разбор и контроль каждого отрывка и каждого исполнителя. Репетиция отдельных эпизодов.

(IV СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 5. РАБОТА НАД КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ, ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ, РЕЧЕВЫМИ И МУЗЫКАЛЬНО-РЕЧЕВЫМИ ЖАНРАМИ ЭСТРАДЫ

1. Отбор литературного, музыкального, вокального, хореографического и других материалов для создания номеров.
2. Работа над словесным действием, культурой речи ведущего концерта как непременное условие живой связи со зрителем.
3. Прописать план первого появления конферансье перед аудиторией.
4. Разработать схему мизансценирования для конферансье или ведущих.

(V СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 6. АКТЕРСКАЯ РАБОТА В ИГРОВОЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1. Определить приемы актерской техники, создающие зрелищность в игровой программе.
2. Поиск индивидуального решения образа ведущего игровой программы.
3. Работа над сценическим костюмом и гримом как заключительный этап при создании внешней характеристики образа.
4. Поиск словесного действия в партнерской работе в развлекательной (игровой программе).
5. Репетиции отдельных эпизодов театрализованной игровой программы.
6. Работа над словом и пластической выразительностью в условиях сценической площадки.

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (I СЕМЕСТР)

1. Театр как вид искусства. Основные принципы театрального искусства.
2. Элемент сценического действия – внимание. Упражнения на развитие внимания.
3. Понятие о жанре. Основные жанры драматургии, их характеристика. Особенности работы актера над ролью в различных драматургических жанрах.
4. Действие – основной материал актерского искусства. Виды сценического действия.
5. Система К.С. Станиславского. Основные принципы системы, их характеристика.
6. Элемент сценического действия – мышечная свобода. Упражнения на раскрепощение актера.
7. Основные направления в актерском искусстве, их характеристика.
8. Учение Станиславского о сквозном действии и сверхзадаче. Его значение в работе актера над ролью.
9. Основные части системы Станиславского, их характеристика.
10. Понятие «мизансцена». Основные законы мизансценирования.
11. Элемент сценического действия – память физических действий. Значение упражнений и этюдов на память физических действий.
12. Актерский этюд и пути его создания.
13. Драматургия – ведущий компонент театрального искусства. Принципы выбора драматургического материала и требования к репертуарной политике в современном театральном искусстве.
14. Элемент сценического действия – отношение и оценка факта. Упражнения.
15. Сценическая задача и ее элементы.
16. Предлагаемые обстоятельства и их роль в создании актерского этюда.
17. Действие. Основные виды сценического действия.
18. Конфликт, предлагаемые обстоятельства и их значение в работе над этюдом.
19. Темпоритм и атмосфера и их значение в работе над этюдом.
20. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства.
21. Элемент сценического действия – общение. Упражнения на приспособление актера в общении с партнером.
22. Роль импровизации в творчестве актера.
23. Элемент сценического действия – вера и наив. Упражнения и этюды.
24. Элемент сценического действия – творческая фантазия и воображение. Упражнения.
25. Этика К.С. Станиславского и ее роль в творческой жизни коллектива.
26. Методика создания актерского этюда по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах».

7.5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (II СЕМЕСТР)

1. Действие. Основные виды сценического действия.
2. Этапы работы исполнителя над ролью в инсценировках (отрывках из художественных произведений разных по жанрам).
3. Принципы выбора отрывков из литературных произведений.
4. Значение действенного анализ произведения при создании образа в инсценировке.
5. Действенная партитура роли.
6. Система К. С. Станиславского. Основные принципы системы, их характеристика.
7. Идеино-тематический анализ произведения, инсценировки.
8. Этюдный метод в работе над инсценировкой.
9. Логика действия, конфликт, предлагаемые обстоятельства автора.
10. Темпоритм и его значение в работе актера над ролью.
11. Поиски мизансцен в сценическом пространстве.
12. Работа исполнителя над пластическим решением роли.
13. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства.
14. Поиск характерности роли.
15. Работа над ролью: видения, подтекст, внутренний монолог.
16. Метод действенного анализа.
17. Сверхзадача и сквозное действие роли.
18. Сценическая задача и ее элементы.
19. Работа актера над собой как часть системы К. С. Станиславского.
20. Значение жанра инсценировки в работе над созданием образа.
21. «Роман жизни» и его значение в работе над ролью.
22. Второй план роли.
23. «Зерно» образа.
24. Досье роли и методика его создания.
25. Взаимозависимость внешней и внутренней характерности роли.
26. Элементы сценического действия. Их характеристика.
27. К. С. Станиславский. Работа актера над ролью.
28. Характер и характерность.

Практическая часть экзамена – актерская работа в инсценировке, анализ роли.

7.6. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (III СЕМЕСТР)

1. Театр как вид искусства. Основные компоненты театрального искусства.
2. Особенности работы актера над ролью в разных драматургических жанрах.
3. Элемент сценического действия – внимание. Виды сценического внимания.
Упражнения на развитие внимания.
4. Домашняя работа актера над ролью (на материале отрывка из драматического произведения).
5. Зритель как творческий компонент театрального искусства.
6. Творческий метод Леся Курбаса и его значение в воспитании актера.
7. Система К.С. Станиславского – система воспитания актера. Принципы системы, их характеристика.
8. Домашняя работа актера над ролью, особенности творческой работы над ролью.
9. Элемент сценического действия – мышечная свобода. Упражнения на раскрепощение актера.
10. Учение В.И. Немировича-Данченко о «втором плане».
11. Учение К.С. Станиславского о сквозном действии и сверхзадаче, их значение в работе актера над ролью.
12. Актер – центральная фигура в театральном искусстве.
13. «Метод физических действий» К.С. Станиславского и «биомеханика» В.Э. Мейерхольда.
14. Действие – основной материал театрального искусства. Виды сценического действия и их характеристика.
15. Основные законы мизансценирования. Актерские мизансцены в пределах задуманных режиссерских мизансцен.
16. Этика К.С. Станиславского и ее роль в творческой жизни коллектива.
17. Элемент сценического действия – память физических действий. Значение упражнений и этюдов на память физических действий.
18. Работа актера над собой как часть системы К.С. Станиславского. Требования к ней.
19. Драматургия – ведущий компонент театрального искусства. Принципы выбора драматургического материала и требования к репертуарной политике в современном театральном искусстве.
20. Характеристика двух направлений в актерском искусстве. Искусство «переживания» и искусство «представления».
21. Элемент сценического действия – отношение и оценка факта. Упражнения на данный элемент.
22. Основные принципы работы над внутренней характерностью, что является основой этой работы.
23. Сценическая задача и ее элементы.
24. Взаимосвязь элементов сценического действия системы К. С. Станиславского и значение их при создании сценического образа.
25. Элемент сценического действия – творческая фантазия и воображение.
Упражнения на данный элемент.
26. Предлагаемые обстоятельства и их роль в создании актерского этюда.
27. Элемент сценического действия – вера и наив. Упражнения и этюды.
28. Внешняя и внутренняя характерность как завершающий этап работы актера над ролью.
29. Элемент сценического действия – общение, основные моменты общения.
Упражнения на приспособление актера по общению с партнером.

30. Основные элементы внутренней жизни роли: сверхзадачи, сквозное действие, «зерно роли», выяснения «второго плана роли», построение эмоциональной жизни роли.

31. Значение логики действия в обстоятельствах роли как необходимое условие создания сценического образа.

32. Роль мировоззрения в творчестве актера. Неразрывная связь мировоззрения и творчества в театральном искусстве.

Практическая часть экзамена – работа над ролью в отрывке из драматического произведения, досье и биография роли.

7.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (V СЕМЕСТР)

1. Театр как вид искусства. Основные принципы театрального искусства.
2. Элемент сценического действия – внимание. Упражнения на развитие внимания.
3. Понятие о жанре. Основные жанры драматургии, их характеристика. Особенности работы актера над ролью в различных драматургических жанрах.
4. Действие – основной материал актерского искусства. Виды сценического действия.
5. Система К.С. Станиславского. Основные принципы системы, их характеристика.
6. Элемент сценического действия – мышечная свобода. Упражнения на раскрепощение актера.
7. Основные направления в актерском искусстве, их характеристика.
8. Учение Станиславского о сквозном действии и сверхзадаче. Его значение в работе актера над ролью.
9. Основные части системы Станиславского, их характеристика.
10. Понятие «мизансцена». Основные законы мизансценирования.
11. Элемент сценического действия – память физических действий. Значение упражнений и этюдов на память физических действий.
12. Актерский этюд и пути его создания.
13. Драматургия – ведущий компонент театрального искусства. Принципы выбора драматургического материала и требования к репертуарной политике в современном театральном искусстве.
14. Элемент сценического действия – отношение и оценка факта. Упражнения.
15. Сценическая задача и ее элементы.
16. Предлагаемые обстоятельства и их роль в создании актерского этюда.
17. Внешняя и внутренняя характерность как завершающий этап работы актера над ролью.
18. Элемент сценического действия – общение. Упражнения на приспособление актера в общении с партнером.
19. Атмосфера и темпоритм. Их взаимозависимость и взаимосвязь.
20. Работа актера над созданием сценического образа.
21. Роль импровизации в творчестве актера.
22. Элемент сценического действия – вера и наив. Упражнения и этюды.
23. Элемент сценического действия – творческая фантазия и воображение. Упражнения.
24. Анализ драматургического произведения – необходимое условие познания авторской идеи и создания сценического образа.
25. Реалистические традиции актерского искусства и система К.С. Станиславского.
26. Работа актера над собой как часть системы К.С. Станиславского. Требования к ней.
27. Этика К.С. Станиславского и ее роль в творческой жизни коллектива.
28. Инсценирование литературного произведения. Требования к инсценировке. Познание исполнителем творчества драматурга в процессе инсценирования драматического произведения.
29. К.С. Станиславский – выдающийся актер, режиссер, педагог. Творческий метод Станиславского и его значение в воспитании актера.
30. Всеволод Мейерхольд и его школа воспитания актера.
31. Действенный анализ пьесы и роли. Их значение в создании сценического образа.

32. Домашняя работа актера над ролью. Создание досье образа и биографии.
33. Лесь Курбас – выдающийся украинский театральный деятель. Творческий метод Лесь Курбаса и его значение в воспитании актера.
34. Методика создания актерского этюда по принципу «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Практическая часть экзамена – Искусство ведущего игровой программы. Провести любой фрагмент игровой программы по индивидуальной семестровой практической работе.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- практическое обучение – активизация практической деятельности студентов посредством упражнений, целью которых является овладение определенным навыком в совершенстве, практических работ на зрителя (практические показы, спектакли, представления и пр.), во время которых студенты закрепляют приобретенные исполнительские навыки;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Мастерство актера» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в практических и индивидуальных занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой, а также посредством самостоятельной и групповой репетиционной работы.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия, а также самостоятельно конспектируют основной теоретический материал курса.

В ходе проведения практических занятий студенты осваивают практические профессиональные навыки, предусмотренные программой курса.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Творческие работы студента (этюды, актерские, исполнительские работы в инсценировках, отрывках из драматургии, в театрализованных концертах, представлениях, игровых программах и пр.) выполнены на высоком художественном уровне с применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и видение поставленных задач студентом и вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей. Теоретическое усвоение материала отражает полное знание специфики актерского мастерства, понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий и их взаимосвязей. Соответствует полному знанию и отличному владению навыками соответствующей темы (тем) курса обучения, с учётом вышеперечисленных критериев.
хорошо (4)		В практических формах работы студента недостаточно выражается индивидуальное воплощение образа, роли. Студент имеет достаточные навыки работы на сценической площадке с небольшим количеством недоработок и с учетом вышеперечисленных критериев. В теоретической части подготовки демонстрирует полноту знаний, умение обобщать и делать выводы, владеет правилами культуры устной речи. Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ или невыполнение части практических работ.
удовлетворительно (3)		Практические работы студента выполнены с нарушениями нормативных сроков и технологических требований, они маловыразительны и не вызывают художественного восприятия. В теоретических вопросах, охватив содержание всего учебного материала, студент имеет существенные пробелы в знаниях, препятствующих цельности усвоения дисциплины, выводы и обобщения аргументирует слабо, допуская в них ошибки. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения определенных задач и при воплощении в практической деятельности.
неудовлетворительно (2)	незачтено	Невыполнение студентом практических заданий, неусвоение методологических основ специальности, отсутствие навыков воплощения конкретных практических задач. Неусвоение и не раскрытие основного содержания материала, отсутствие умения делать выводы и обобщения.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Альшиц Ю. Л. Тренинг Forever. – М., ГИТИС, 2010. – 256 с.](#)
2. [Гиппиус, С. В. Тренинг развития креативности : Гимнастика чувств. — СПб. : Речь, 2001. — 285 с.](#)
3. [Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. — СПб. : Речь, 2003. — 168 с.](#)
4. [Демидов Н. В. Творческое наследие. Т. 2 : Искусство жить на сцене / Н. Демидов. — СПб : Гиперион, 2004. — 560 с.](#)
5. [Демидов Н. В. Творческое наследие : Кн. 1. Искусство актера в его настоящем и будущем. Кн. 2. Типы актера / Н. В. Демидов. — Б. и. : Б. и. — 311 с.](#)
6. [Дюпре В. Как стать актером / В. Дюпре. — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 192 с.](#)
7. [Зайцев В. П. Режиссура эстрады та масових видовищ : Навчальний посібник / В.П. Зайцев. — 2-е вид. — К. : Дакор, 2006. — 252 с.](#)
8. [Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособ. / под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.](#)
9. [Кипнис М. Актерский тренинг : Более 100 игр упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. — СПб : Прайм-Еврознак, 2008. — 249 с.](#)
10. [Кнебель М.О. Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. — М. — 92 с.](#)
11. [Кристи Г. В. Основы актерского мастерства : Метод актера, Вып. 2 / Г. В. Кристи. — М. : ВЦХТ, 2012. — 160 с.](#)
12. [Курбас Л. Лекції з практики сцени // Філософія театру. — // 2001. — К. : Основи, 2001. — С.158-254.](#)
13. [Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. 1 : 1891-1917 / вступ. ст. Б. И. Ростоцкого. — М. : Искусство, 1986. — 792 с.](#)
14. [Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. 2 : 1917 - 1939 / вступ. ст. Б. И. Ростоцкого. — М. : Искусство, 1968. — 523 с.](#)
15. [Мочалов Ю. Композиция сценического пространства : поэтика мизансцены : учеб. пособие / Ю. Мочалов. — М. : Просвещение, 1981. — 239 с.](#)
16. [Попов А. Д. Художественная целостность спектакля / А. Д. Попов. — М. : ВТО, 1959. — 290 с.](#)
17. [Саган В. А. Акторський тренінг — основа розвитку творчої особистості : \(дидактика і методика\): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв. — Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. — 176 с.](#)
18. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. — М. : АСТ, 2010. — 320 с.](#)
19. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : речь, слова, голос, максимальная достоверность и убедительность. — М. : АСТ, 2010. — 160, \[2\] с.](#)
20. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского : Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации. — М. : АСТ, 2011. — 190, \[2\] с.](#)
21. [Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития / Э. Сарабьян. — М. : АСТ, 2011. — 191 с.](#)

22. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве : собр.соч.. Т.1. — В 8-ми т. — М. : Искусство, 1954. — 516 с.
23. Станиславский К. С. Работа актера над ролью : Материалы к книге. Т.4 / К.С. Станиславский. — М. : Искусство, 1957. — 552 с.
24. Станиславский К. С. Работа актера над собой : собр.соч. Т.2, Ч.1 : Работа над собой в творческом процессе переживания. — В 9-ти т. — М. : Искусство, 1989. — 508 с.
25. Станиславский К.С. Этика. — М. : ММОЛ, 1947. — 16 с.
26. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / сост. Ю. С. Рыбаков; предисл. К. Рудницкого. — Л : Искусство, 1980. — 303 с.
27. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 2: Статьи.Записки репетиций / сост. Ю. С. Рыбаков. — 2-е изд., испр. и доп. — Л : Искусство, 1984. — 261 с.
28. Черкашин Р. О. Художне слово на сцені : навч. посіб. — К. : Вища школа, 1989. — 327 с.
29. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4 томах. Т. 1 : Репетиция - любовь моя. — 2-изд., доп. — М. : Фонд "Русский театр", 1993. — 318 с.

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, закрепленных за кафедрой театрального искусства (включая концертный зал академии) согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, кубы, ноутбук, мультимедиа-проектор NECV260, акустическая система).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.