

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 курс, I семестр Работа актера над собой.

Тема 1. Вступление. Театр как вид искусства. Основные принципы театра. Главные направления в актерском искусстве.

1. Основные понятия – «театр», «актер», «режиссер», «творчество».
2. Основные принципы театра: «Театр — искусство коллективное», «Театр — искусство синтетическое», «Актер — носитель специфики театра», «Действие — основной материал театрального искусства», «Драматургия — ведущий компонент театра», «Творчество актера — основной материал режиссерского искусства», «Зритель — творческий компонент театра».
3. Главные направления в актерском искусстве.

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

Выполнить:

1. Раскрыть и законспектировать основные понятия: «театр», «актер», «режиссер», «творчество».
2. Законспектировать основные принципы театра.
3. Раскрыть и законспектировать главные направления в актерском искусстве.

Литература: [1], [8], [11], [13]

Тема 2. Мироззрение и творчество актера. Главные особенности театрального искусства. Системы и методы актерского творчества.

1. Методиками воспитания актера.
2. Система К.С. Станиславского.
3. «Метод перевоплощения» и система воспитания «синтетического актера» Л. Курбаса.
4. Биомеханика В. Мейерхольда.
5. Метод импровизации С. Вахтангова.
6. Принципы эпического театра Б. Брехта.

Ключевые слова: театральное искусство, творчество актера, мироззрение, система К.С. Станиславского, импровизация, биомеханика В. Мейерхольда, «метод перевоплощения».

Выполнить:

1. Законспектировать методику воспитания актера.
2. Выучить и законспектировать систему К.С. Станиславского.
3. Законспектировать биографию Л. Курбаса и его «метод перевоплощения» и систему «синтетического актера».
4. Законспектировать биографию В. Мейерхольда и его биомеханику.
5. Законспектировать биографию С. Вахтангова и его метод импровизации.
6. Законспектировать биографию Б. Брехта и его принципы эпического театра.

Литература: [8], [12], [14]

Тема 3. К.С. Станиславский как реформатор театра. Учение Станиславского: содержание, основные принципы. Этика и дисциплина К.С. Станиславского.

1. Биография К.С. Станиславского.
2. Основное учение Станиславского.
3. Этика и дисциплина К.С. Станиславского.

4. Провести опрос по данной теме.

Ключевые слова: учение К.С. Станиславского, основные принципы, этика и дисциплина.

Выполнить: раскрыть и законспектировать вопросы, подготовиться к семинару.

Вопросы к семинару

1. Творческая биография К.С. Станиславского.
2. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра.
3. К.С. Станиславский актер, педагог, режиссер.
4. Система воспитания актера К.С. Станиславского и ее части.
5. Раскрыть основные принципы системы К.С. Станиславского.
6. Какой этикой (по мнению К.С. Станиславского), должен обладать актер?

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

Тема 4. Мускульная свобода. Мускульная свобода, как условие творческого процесса.

1. Раскрыть понятие «мускульная свобода».
 2. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу.
 3. Овладения законом пластики. Свобода внутренняя и внешняя. Освобождение мышц.
 4. Релаксация как освобождение той или иной группы мышц от лишнего напряжения и нагрузки.
 5. Мышечный тонус как показатель внутреннего психического самочувствия человека.
- Принцип компенсации.
6. Воспитание сценической свободы.

Ключевые слова: мускульная свобода, актерский тренинг, мышечный зажим, релаксация, принцип компенсации.

Выполнить:

1. Законспектировать понятие «мускульная свобода».
2. Выполнить комплекс практических упражнений, что бы преодолеть мышечные зажимы лица, рук, ног, шеи, голоса.

Литература: [6], [8], [11], [12]

Тема 5. Внимание и воображение.

1. Раскрыть понятия «внимание», «воображение».
2. Основные круги внимания.
3. Упражнения актерского тренинга на внимание и воображение.
4. Внимание как сосредоточенность человека в данный момент на определенном объекте (предмете, события, образе, мысли).
5. Внимание как психологический процесс.
6. Воображение как важный элемент актерской психотехники.

Ключевые слова: внимание, предмет и объект внимания, круги внимания, воображение.

Выполнить:

1. Законспектировать понятия «внимание», «воображение».
2. Упражнения на функции внутреннего контроля.
3. Упражнения на смену кругов внимания.

4. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.
5. Этюды на внимание и воображение.

Литература: [6], [8], [11], [12]

Тема 6. Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера.

1. Раскрыть понятия сценической «веры» и «правды».
2. Восприятие вымысла как истинного, и истинно отношение к нему.
3. Абсолютная внутренняя убежденность в необходимости всего, что происходит на сцене.
4. Внутреннее проигрывание сценических задач с помощью творческой фантазии.
5. Воспитание сценической веры. Приобретение навыков сценического оправдания.
6. Работа над сценическим оправданием и убежденностью.

Ключевые слова: сценическая вера и правда, творческая фантазия, восприятие, сценическое оправдание.

Выполнить:

1. Законспектировать понятия сценической «веры» и «правды».
2. Упражнения на воспитание сценической веры.
3. Упражнения на объяснения и мотив рассмотрения, получения, отношение к предмету.
4. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.
5. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.
6. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай.
7. Упражнения на оправдание незначительной случайности.
8. Упражнения на выражение различных чувств.
9. Упражнения на выдерживание паузы, точки зрения в зал.
10. Упражнения с воображаемыми предметами для нахождения истины и веры в области чувства.
11. Этюды на веру и правду.

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

Тема 7. Двигатели психофизической жизни - разум, чувства, воля. Анализ значение каждого элемента.

1. Раскрыть понятие «двигатели психофизической жизни».
2. Анализ значение каждого элемента.
3. Работа над управлением и контролем своих чувств и воли.

Ключевые слова: двигатели психофизической жизни – разум, чувства, воля.

Выполнить: Упражнения и тренинги на двигатели психофизической жизни – ум, чувство, воля.

Литература: [6], [8], [10], [12], [19]

Тема 8. Отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене.

1. Раскрыть понятие «отношение».
2. Отношение как средство общения с объектом на сцене.

3. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах.

Ключевые слова: отношение, общение, партнер, этюд.

Выполнить: Упражнения и этюды на отношение.

Литература: [3], [6], [8], [10], [15], [19]

Тема 9. Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения.

1. Раскрыть понятие «отношение».
2. Особенности органического общения.
3. Владение элементами действия как путь к овладению сценическим общением.
4. Тренинги на внимание к партнеру как к объекту.

Ключевые слова: общение, составные части общения, элементы действия, органическое общение.

Выполнить:

1. Упражнения и этюды на общение.
2. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние.
3. Упражнения на поиск внутреннего монолога.
4. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

Литература: [6], [8], [10], [15]

Тема 10. Действие – основа актерского искусства.

1. Раскрыть понятие «действие».
2. Действие - основа сценической жизни актера. Действие как главное и необходимое условие пребывания актера на сцене.
3. Виды сценического действия. Органическое действие и его черты.
4. Учение К.С. Станиславского о сценическом действии.
5. Понятие о сценической задаче.

Ключевые слова: сценическое действие, виды сценического действия, логика и последовательность сценического действия, сценическая задача.

Выполнить:

1. Законспектировать понятие сценического «действия».
2. Комплекс упражнений, на сценическое действие, используя взаимосвязь всех элементов.
3. Упражнения на овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.
4. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.
5. Этюды на выполнение органического действия.

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

Тема 11. Природа, логика и последовательность сценического действия.

1. Работа над действием и действительностью.

2. Тренинги на виды сценического действия: физические, психические, словесные и др.
3. Тренинги на создание логической и последовательной линии психофизических действий.

Ключевые слова: виды сценического действия, природа, логика и последовательность сценического действия, фиксация действия.

Выполнить:

1. Упражнения на действие в условиях сценического вымысла.
2. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.
3. Упражнения и этюды на противодействие.
4. Этюды на природу, логику и последовательность сценического действия.

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

Тема 12. Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Знакомство с этюдами.

1. Раскрыть понятия «предлагаемые обстоятельства» и магическое «если бы».
2. Роль предлагаемых обстоятельств в работе актера.
3. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.

Ключевые слова: предлагаемые обстоятельства, магическое «если бы», принцип психологического механизма, событийный ряд.

Выполнить:

1. Законспектировать понятия «предлагаемые обстоятельства» и магическое «если бы».
2. Актерский тренинг по данной теме.
3. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.

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

Тема 13. Видение внутреннего зрения. Создание непрерывной внутренней жизни.

1. Создание непрерывной внутренней жизни.
2. Поиск зрительных образов в памяти и воображении.

Ключевые слова: видение внутреннего зрения, непрерывная внутренняя жизнь, зрительные образы.

Выполнить:

1. Упражнения на видение внутреннего зрения.
2. Упражнения на внутреннее зрение и внутренний слух.

Литература: [3], [6], [8], [11], [15]

Тема 14. Система К.С. Станиславского как средство воспитания актера.

1. Элементы системы К.С. Станиславского.
2. Этика и дисциплина по К.С. Станиславскому.

Ключевые слова: сценическая задача, элементы системы К.С. Станиславского, принципы системы К.С. Станиславского, органическое действие актера.

Выполнить:

1. Законспектировать: понятие «сценическая задача»; система К.С. Станиславского; органическое действие актера.
2. Законспектировать части системы К.С. Станиславского.
3. Предоставить характеристику каждой части «системы».
4. Назвать и раскрыть основные принципы системы К.С. Станиславского.
5. Раскрыть основные черты органического действия актера.
6. Раскрыть и законспектировать понятие магическое «если бы» и его значение в органическом действии актера.
7. Раскрыть основной закон актерского искусства.
8. Раскрыть понятие о сценической задаче.
9. Раскрыть и законспектировать составные части «Этики К.С. Станиславского».
10. Раскрыть сущность художественной этики и дисциплины, ее влияние на творческий процесс.

Литература: [8], [11], [12], [14], [18], [19], [26]

Тема 15. Работа над этюдами для показа.

1. Работа над этюдами на все элементы психофизического действия.
2. Подготовка этюдов для показа.

Ключевые слова: этюд, элементы психофизического действия, актерская задача.

Выполнить: Этюды: «Я животное», «Я предмет», этюды на сценическое перевоплощение.

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

1 курс, II семестр Сценический этюд.

Тема 16. Принципы построения актерского этюда. Общее понятие этюда в искусстве. Сценический этюд, главные требования к нему.

1. Раскрыть понятие «актерский этюд».
2. Режиссерское решение сценического этюда с подробным изложением действующего линии.
3. Актерская работа над сценическим этюдом.
4. Построение действия на основе музыкальной драматургии.
5. Специфика репетиционной работы партнеров на сцене.
6. Понятие парный и массовый этюды, требования к их созданию.

Ключевые слова: актерский этюд, массовый, одиночный и парный этюд, импровизация, оправданное молчание.

Выполнить:

1. Импровизационные этюды на предложенную тему.
2. Одиночные, парные, массовые этюды.
3. Парный этюд в условиях оправданного молчания.

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

Тема 17. Сверхзадача и сквозное действие этюда. Определение задачи. Определение и построение сквозного действия. Контрсквозное действие.

1. Определение понятий «сверхзадача», «сквозное действие», «контрсквозное действие».
2. Определение задачи, сверхзадачи и сквозного действия в этюде.

Ключевые слова: сверхзадача, сквозное и контрсквозное действие, оправданное «молчание».

Выполнить:

1. Законспектировать понятия «сверхзадача», «сквозное действие», «контрсквозное действие».
2. Этюды на событие из литературных произведений, басни.
3. Групповые этюды: «Животные», «Птицы», «псарня».
4. Групповые этюды: «наш цирк», «сказка».
5. Музыкально-пластические этюды.
6. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.
7. Этюды на оправданное «молчание».

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 18. Мизансцена как средство пластической выразительности сценического этюда.

1. Раскрыть понятие «мизансцена».
2. Мизансцена и способ связи актера со зрителем.
3. Мизансцена и импровизация в творческом процессе актера и режиссера во время проведения репетиций.

Ключевые слова: мизансцена, импровизация, пластическая выразительность.

Выполнить:

1. Законспектировать понятие «мизансцена».
2. Создание мизансцен на заданную тему.
3. Создание мизансцен на основе произведений изобразительного искусства. (Работа над этюдами по репродукции к картинам).

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

Тема 19. Темпоритм этюда.

1. Раскрыть понятия «темп» и «ритм». В чем их отличия.
2. Темп и ритм как фактор передачи эмоциональных процессов действий человека.
3. Внутренний и внешний темпоритм.

Ключевые слова: темп, ритм, внутренний и внешний темпоритм.

Выполнить:

1. Законспектировать понятия «темп» и «ритм», и в чем их отличие.
2. Упражнения на темп и ритм.
3. Упражнения на темп и ритм в сценическом этюде.
4. Упражнения на внутренний и внешний темпоритм в сценическом этюде

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

Тема 20. Атмосфера этюда. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы.

1. Раскрыть понятие «атмосферы».
2. Атмосфера как средство выразительности.
3. Эмоциональное воздействие атмосферы.

Ключевые слова: атмосфера, средства выразительности, эмоциональное воздействие.

Выполнить:

1. Законспектировать понятие «атмосферы».
2. Упражнения на атмосферу.
3. Упражнения на атмосферу в сценическом этюде.

Литература: [8], [10], [11], [20]

Тема 21. Упражнения и этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.

1. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.
2. Работа над актерским тренингом.

Ключевые слова: предлагаемые обстоятельства, событийный ряд, принцип психологического механизма.

Выполнить: выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.

Литература: [3], [6], [8], [10], [11], [20]

Тема 22. Упражнения на рождение слова.

Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Ключевые слова: подтекст, пауза, внутренний монолог, действие словом.

Выполнить:

1. Упражнения на действие словом – как основным видом действия на сцене.
2. Упражнения на рождение подтекста.

Литература: [8], [11], [20], [24], [33],

Тема 23. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.

Работа над этюдами из литературных произведений и басен.

Ключевые слова: этюд, сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, конфликт.

Выполнить:

1. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.
2. Групповые этюды: «животные», «птицы», «псарня».
3. Групповые этюды: «наш цирк», «сказка».

Литература: [6], [8], [10], [11], [12], [34]

Тема 24. Этюды по репродукциям с картин, рисунков, карикатур, скульптур.

Работа над этюдами по репродукциям картин, рисунков, карикатур, скульптур.

Ключевые слова: этюд, сверхзадача, предлагаемые обстоятельства, конфликт.

Выполнить:

1. Создание этюдов на заданную тему.
2. Создание этюдов на основе произведений изобразительного искусства. (Работа над этюдами по репродукциям картин).

Литература: [6], [8], [10], [11], [12], [34]

Тема 25. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.

1. Тренинги на внимание к партнеру как к объекту.
2. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Ключевые слова: взаимодействие с партнером, пристройка, поиск приспособлений, подтекст, внутренний монолог.

Выполнить:

1. Упражнения и этюды на общение.
2. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние.
3. Упражнения на действие словом.
4. Упражнения на рождение подтекста.

Литература: [3], [6], [8], [11], [12], [24], [34]

Тема 26. Музыкально-пластические этюды.

Работа над музыкально-пластическими этюдами.

Ключевые слова: взаимодействие с партнером, пристройка, поиск приспособлений, подтекст, внутренний монолог.

Выполнить:

1. Создание групповых, парных, одиночных этюдов.
2. Музыкально-пластические этюды.
3. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.
4. Этюды на оправданное «молчание».

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 27. К.С. Станиславский «работа актера над собой в творческом процессе переживания».

Ключевые слова: переживание и перевоплощение, «работа актера над собой», элементы сценического действия.

Выполнить:

1. Раскрыть и законспектировать виды внимания, их взаимосвязь. (Непроизвольное и произвольное внимание).

2. Раскрыть основные черты сценического внимания.
3. Раскрыть и законспектировать роль воображения в сценическом действии. Определить значение творческого, активного воображения в творчестве актера.
4. Раскрыть и законспектировать элемент действия - фантазия, ее значение в творчестве актера.
5. Охарактеризовать отношение, как средство верной оценки факта, события, предмета, поведения партнера.
6. Раскрыть и законспектировать элемент сценического действия – общение. Особенности органического общения с партнером на сцене.
7. Составить комплекс упражнений на все элементы сценического действия.

Литература: [1], [8], [11], [21]

Тема 28. Работа над этюдами для показа.

Работа над этюдами на все элементы психофизического действия.

Ключевые слова: этюд, психофизическое действие, элементы сценического действия, сверхзадача, конфликт.

Выполнить: Этюды: по репродукциям к картинам, на основе басни или сказки, музыкально-пластические, этюды на беспредметное действие.

Литература: [3], [6], [8], [10], [11], [12], [24], [34]

2 курс, III семестр

Развитие основных навыков актерской техники в работе над отрывками из литературно-драматургических произведений (современная драматургия, инсценировки).

Тема 1. Стиль автора произведения. Стилиевые особенности автора и их учет при работе над отрывком.

1. Знакомство с автором отрывка, его творчеством, временем написания произведения.
2. Стилиевые особенности автора и их учет при работе над отрывком.

Ключевые слова: автор, произведение, стиль автора, работа над отрывком.

Выполнить: Сравнительный анализ стилиевых особенностей произведений.

Литература: [7], [8], [11], [12], [28]

Тема 2. Анализ литературного произведения.

1. Определение темы и идеи.
2. Определение сквозного действия.
3. Вопрос к автору и к роли.

Ключевые слова: тема, идея, сквозное действие, конфликт сверхзадача.

Выполнить:

1. Разбор отрывков из литературных произведений современных авторов.
2. Определение темы и идеи произведения и каждого отрывка.
3. Определить сквозное действие произведения и отрывка.

Литература: [8], [11], [12]

Тема 3. Эпизоды и актерские задачи в отрывке из литературного произведения.

1. Разбивка отрывка на эпизоды и определения задач в каждом эпизоде.
2. Название эпизода.
3. Методика практического использования разбивки на эпизоды и задачи в работе над отрывками.

Ключевые слова: эпизод, актерская задача, сквозное действие.

Выполнить:

1. Выбор отрывка из литературного произведения.
2. Разбить отрывок на эпизоды.
3. Определить задачи в каждом эпизоде.

Литература: [8], [11], [12], [30], [33]

Тема 4. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.

1. Анализ цепочки событий и определения действий.
2. Основы существования в предлагаемых обстоятельствах.
3. Предмет борьбы в драматургии.
4. Логика и последовательность действий.

Ключевые слова: логика и последовательность действия, борьба и сюжет, цепочка событий, сквозное действие.

Выполнить:

1. Выбор отрывка из современной драматургии.
2. Анализ цепочки событий и определения действий.
3. Определение предмета борьбы в драматургии.
4. Определение логики и последовательности действий.
5. Определение сквозного действия и линии действий каждого персонажа в отрывке.

Литература: [8], [11], [12], [30]

Тема 5. Биография героя.

1. Биография героя.
2. Предлагаемые обстоятельства жизни героев.
3. Внесценическая жизнь образа.

Ключевые слова: биография героя, предлагаемые обстоятельства, внесценическая жизнь образа.

Выполнить:

1. Законспектировать биографию своего героя.
2. Определить предлагаемые обстоятельства жизни героя.
3. Определить и законспектировать внесценическую жизнь образа.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 6. Особенности словесного взаимодействия актеров в отрывке.

1. Особенности словесного взаимодействия с партнером.

2. Работа над словом в роли.

Ключевые слова: работа со словом, взаимодействие с партнером, подтекст, внутренний монолог.

Выполнить:

1. Отработка отрывков из современной драматургии.
2. Работа над подтекстом и словесным взаимодействием с партнером.

Литература: [8], [11], [12], [21]

Тема 7 Подтекст.

1. Применение подтекста в работе над ролью в отрывке из драматического произведения.
2. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Ключевые слова: подтекст, пауза, внутренний монолог, предлагаемые обстоятельства.

Выполнить:

1. Законспектировать понятие «подтекст».
2. Упражнения на подтекст.
3. Упражнения на ролевое поведение в разнообразных ситуациях, в предлагаемых обстоятельствах, в процессе общения на импровизационные темы.

Литература: [8], [11], [12], [21]

Тема 8. Кинолента видения.

1. Непрерывная «кинолента видения» - неотъемлемая часть словесного действия.
2. «Видение» как средство воздействия на чувства.
3. Содержание внимания посредством передачи ему ярких видений.
4. Непрерывная внутренняя жизнь.
5. Зрительные образы в памяти и воображении.
6. Видение внутреннего зрения - непрерывная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств.
7. Внутренний взгляд и внутренний слух.

Ключевые слова: кинолента видения, внутренний взгляд и слух, внутренняя жизнь образа, память, воображение.

Выполнить:

1. Законспектировать понятие «кинолента видения», «видение внутреннего зрения».
2. Законспектировать - «Видение» как средство воздействия на чувства.
3. Выполнить сравнительную характеристику понятий «внутренний взгляд» и «внутренний слух».
4. Упражнения на «киноленту видения» и видение внутреннего зрения.

Литература: [3], [6], [8], [11], [12], [24], [34]

Тема 9. Темп, ритм и тон.

1. Темп и ритм как необходимое условие сценической правды действия.
2. Внешний и внутренний темпоритм.

3. Работа над умением слышать и держать верный тон сцены.

Ключевые слова: темп, ритм, тон, внешний и внутренний темпоритм.

Выполнить: Упражнения и тренировки на соблюдение темпоритма.

Литература: [6], [8], [11]

Тема 10. Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.

1. Работа актера над ролью (Сценический образ как часть целого (представления)).
2. Периоды работы над ролью: а) период знакомства с ролью; б) период переживания; в) период воплощения роли. г) период воздействия.
3. Основные элементы внутренней жизни роли: а) сверхзадача; б) сквозное действие; в) зерно роли;
4. Построение эмоциональной жизни роли.
5. Виды художественных образов: образ-символ, образ-аллегория, образ-метафора, образ-ассоциация.
6. Перевоплощение как прием сценического творчества.
7. Копирование и имитация как элементы мастерства актера.

Ключевые слова: работа над ролью, виды художественных образов, сверхзадача, сквозное действие, зерно роли, актерское перевоплощение.

Выполнить:

1. Составить социально-психологическую характеристику персонажа как воспроизведение его характера в совокупности психологических особенностей, проявляющихся в его действиях.
2. Определить и законспектировать главные черты образа, его недостатков и его возможностей.
3. Создание биографии персонажа.
4. Работа над ролью.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 11. Линия действия образа.

1. Линия действия образа.
2. Исполнитель - «адвокат» героя.

Ключевые слова: линия действия образа, органическое и логическое действие.

Выполнить:

1. Анализ поступков героя, внутренних движений его души.
2. Определение положительного и отрицательного в своем персонаже.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 12. Внесценическая жизнь образа.

1. Биография персонажа.
2. Кинолента видения.
3. Внесценическая жизнь образа.

Ключевые слова: биография персонажа, кинолента видения, внесценическая жизнь образа.

Выполнить:

1. Составить биографию своего персонажа.
2. Выписать, что говорят о нем другие персонажи?
3. Этюды на внесценическую жизнь образа.

Литература: [3], [14], [17], [21], [33]

Тема 13. Оценка фактов и событий.

1. Работа над событиями в отрывке.
2. Оценка фактов.
3. Работа с подтекстами.

Ключевые слова: оценка фактов и событий, подтекст, действия героя.

Выполнить:

1. Проанализировать все события в отрывке.
2. Раскрыть подтексты.
3. Сделать выводы об истинных мыслях и желаниях героев.
4. Определить стремление героев и подвести итоги их действий.

Литература: [3], [14], [17], [21], [33]

Тема 14. Эпоха и стиль.

1. Знакомство с творчеством автора и его эпохой.
2. Стиль написания произведения.

Ключевые слова: эпоха и стиль, исторический реквизит, внешняя и внутренняя характеристика.

Выполнить:

1. Работа со справочниками и библиографией.
2. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. работа с необычным историческим реквизитом.
3. Этюды на темы автора и эпохи.

Литература: [1], [3], [6], [8]

Тема 15. Языковые особенности образа.

1. Языковые особенности образа.
2. Лексика героя.
3. Хороший тон, характерные особенности голоса, речи героя, манера произношения.

Ключевые слова: лексика героя, речевые особенности персонажа.

Выполнить:

1. Анализ лексики героя.
2. Поиски хорошего тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.

Литература: [8], [11], [12], [21], [23], [25]

Тема 16. Особенности пластики образа. Поза и жест как основные элементы статной актерской выразительности.

1. Особенности пластики образа.
2. Поза и жест как основные элементы статной актерской выразительности.
3. Овладение техникой психологического жеста и понятия его окраски.
4. Особенности психологических жестов, связанных с ощущением пространства и времени.
5. Пять случаев использования психологического жеста в практической работе актера.

Ключевые слова: пластика образа, психологические жесты, физическое действие, пантомима.

Выполнить:

1. Законспектировать: особенности психологического жеста. Овладение техникой психологического жеста и понятия его окраски.
2. Раскрыть и законспектировать пять случаев использования психологического жеста в практической работе актера.
3. Раскрыть особенности психологических жестов, связанных с ощущением пространства и времени
4. Упражнения на нахождение психологического жеста в таких действиях: открывать, закрывать, брать, ломать и прочее.
5. Упражнения для выполнения коротких фраз с применением различных жестов, обусловленных различным настроением персонажа.
6. Упражнения на контраст позы и слова, жеста и слова, музыки и жеста.
7. Упражнения на воспроизведение наблюдений характерных поз и жестов в повседневной жизни.
8. Упражнения на замедленный жест, стоп-кадр.
9. Упражнения на перевод бытового поведения в танцевальное движение.
10. Упражнения на использование пластики и пантомимы при создании образа.

Литература: [21], [27], [30], [34]

Тема 17. К.С. Станиславский «Работа актера над ролью»

Ключевые слова: К.С. Станиславский, «работа актера над ролью», принцип перевоплощения и переживания, элементы внутренней жизни.

Выполнить:

1. Раскрыть и законспектировать - сценический образ как часть целого (представления).
2. Законспектировать - периоды работы над ролью:
 - а) период знакомства с ролью;
 - б) период переживания;
 - в) период воплощения роли.
 - г) период воздействия.
3. Законспектировать - основные элементы внутренней жизни роли:
 - а) сверхзадача;
 - б) сквозное действие;
 - в) зерно роли;
4. Законспектировать и охарактеризовать - построение эмоциональной жизни роли.
5. На примере выбранного материала провести работу над ролью.

Литература: [15], [18], [19], [20], [21]

Тема 18. Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.

1. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящему чувству, как путь от внешнего к внутреннему.
2. Метод действенного анализа как средство работы над ролью.
3. Четыре основные этапа работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.
4. Методика работы актера над ролью: изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.

Ключевые слова: этапы работы над ролью, действенный анализ, внешняя и внутренняя характеристика, сверхзадача, сквозное действие.

Выполнить:

1. Законспектировать метод действенного анализа как средство работы над ролью.
2. Законспектировать четыре основных этапа работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.
3. Изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.

Литература: [15], [18], [19], [20], [21]

2 курс, IV семестр

Работа над ролью (отрывки из классической драматургии, одноактная пьеса).

Тема 19. Знакомство с пьесой (застольный период).

1. Выдающиеся деятели театра К.С. Станиславского.
2. Г.А. Товстоногов о значении первого впечатления.
3. Фиксация, записи своего первого эмоционального впечатления от пьесы и роли как важнейшего момента в сложно-узнаваемом процессе зарождения актерского замысла роли.

Ключевые слова: первое впечатление, тема, идея, застойный период, сверхзадача, сквозное действие, актерский замысел.

Выполнить:

1. Законспектировать выдающихся деятелей театра К.С. Станиславского.
2. Законспектировать высказывания Г.А. Товстоногова о значении первого впечатления.
3. Выбор пьесы или отрывка из классической драматургии.
4. Проверка эмоционального впечатления, зерна, первичного образа роли у актера через анализ пьесы и роли.
5. Определение сверхзадач и сквозного действия будущей роли в спектакле.
6. Этюды на предлагаемые обстоятельства.

Литература: [3], [6], [8], [11], [15], [18], [19], [20], [21]

Тема 20. Действенный анализ.

1. Действенный анализ пьесы и роли.
2. Сквозное действие.
3. Событийный ряд.

Ключевые слова: действенный анализ, сквозное действие, событийный ряд.

Выполнить:

1. Анализ сквозного действия роли и пьесы.
2. Определение основного действенного ряда роли.

Литература: [3], [6], [8], [11], [15], [18], [19], [20], [21]

Тема 21. Эпизоды и задачи.

1. Композиционное построение роли.
2. Эпизоды и задачи.

Ключевые слова: завязка, кульминация, развязка, эпизоды, задачи.

Выполнить: Определение завязки, кульминации и развязки пьесы и роли.

Литература: [8], [11], [12], [20]

Тема 22. Партитура действия.

1. Средства выразительности для создания образа.
2. Использование средств выразительности в создании образа.

Ключевые слова: партитура действия, средства выразительности, внешняя и внутренняя характеристика.

Выполнить:

1. Определение основного действенного ряда роли.
2. Определение логики и последовательности действий образа.
3. Выбор средств выразительности для создания образа.
4. Поиск внешней и внутренней характеристики образа.

Литература: [8], [11], [12], [20]

Тема 23. Работа над словесным действием.

1. Выразительность, убедительность и яркость языка.
2. Сила звука и дикционная четкость в работе над ролью.
3. Словесное действие и подтекст.

Ключевые слова: словесное действие, подтекст, сила звука, дикционная четкость.

Выполнить:

1. Анализ словесного действия роли.
2. Работа с подтекстом.
3. Работа над выразительностью, убедительностью и яркостью языка, силой звука и дикционной четкостью.

Литература: [8], [11], [12], [21], [23], [25]

Тема 24. Работа над ролью в репетиционном процессе.

1. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящему чувству, как путь от внешнего к внутреннему.
2. Метод действенного анализа как средство работы над ролью.

3. Четыре основные этапа работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.

4. Методика работы актера над ролью: изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.

5. Построение образа в репетиционном процессе.

Ключевые слова: этапы работы над ролью, действенный анализ, внешняя и внутренняя характеристика, сверхзадача, сквозное действие.

Выполнить:

1. Поиск внешних пластических и речевых характеристик персонажа.
2. Изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.
3. Соблюдение единых правил работы в коллективе.

Литература: [15], [18], [19], [20], [21]

3 курс, V семестр Работа над ролью в многоактном спектакле.

Тема 1. Действенный анализ пьесы и роли.

1. Застольный период.
2. Тема, идея, конфликт пьесы.
3. Анализ сквозного действия роли и пьесы.
4. Событийный ряд, сверхзадача пьесы и роли.
5. Сквозное действие роли и всех действующих лиц.

Ключевые слова: сквозное действие, событийный ряд, сверхзадача, этюдный метод.

Выполнить:

1. Определение темы, идеи, конфликта.
2. Анализ сквозного действия пьесы и роли.
3. Разбор и определение основного событийного ряда.
4. Разбор и определение сверхзадачи и сквозного действия пьесы и роли.
5. Этюдный метод разбора основных составляющих элементов пьесы.

Литература: [3], [6], [8], [11], [15], [18], [19], [20], [21]

Тема 2. Сверхзадача и сквозное действие роли.

1. Сверхзадача роли и спектакля.
2. Сквозное действие каждой роли во всем спектакле.
3. Контрсквозное действие.

Ключевые слова: сверхзадача, сквозное и контрсквозное действия.

Выполнить:

1. Поиск сверхзадачи роли и спектакля.
2. Определение сквозного действия каждой роли в спектакле.
3. Поиск и определение контрсквозного действия.
4. Упражнения на сверхзадачу и сквозное действие роли.

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 3. Культура речи.

1. Выразительность, убедительность и яркость языка.
2. Сила звука и дикционная четкость в работе над ролью.
3. Словесное действие и подтекст.

Ключевые слова: словесное действие, подтекст, сила звука, дикционная четкость.

Выполнить:

1. Анализ словесного действия роли.
2. Работа с подтекстом.
3. Работа над совершенствованием словесного действия, дикции, развития тембра, силы и красоты звука.
4. Выполнение индивидуального комплекса упражнений.

Литература: [8], [11], [12], [21], [23], [25]

Тема 4. Культура тела.

1. Особенности пластики образа.
2. Поза и жест как основные элементы статной актерской выразительности.
3. Овладение техникой психологического жеста.

Ключевые слова: пластика образа, психологические жесты, физическое действие, мимическая выразительность.

Выполнить:

1. Работа над пластикой образа, выразительностью жестов и поз, мимической выразительностью.
2. Упражнения на нахождение психологического жеста.
3. Упражнения для выполнения коротких фраз с применением различных жестов, обусловленных различным настроением персонажа.
4. Упражнения на контраст позы и слова, жеста и слова, музыки и жеста.
5. Упражнения на использование пластики и пантомимы при создании образа.

Литература: [21], [27], [30]

Тема 5. Работа над воплощением спектакля.

1. Сверхзадача и сквозное действие пьесы и роли.
2. Эмоциональное зерно будущей роли.
3. Этюдный метод.

Ключевые слова: сверхзадача, сквозное действие, этюдный метод, «зерно» роли.

Выполнить:

1. Работа над поиском логического и органического действия.
2. Биография героев.
3. Поиск эмоционального зерна образа.
4. Работа в этюдном методе.

Литература: [15], [18], [21], [31], [33]

Замысел и воплощение роли в спектакле.

Тема 6. Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.

1. Домашняя работа актера над ролью. Значение домашней работы над ролью.
2. Погружение в мир героя. Уточнение его биографии, целей и действий.
3. Кинолента видения.
4. Логическая цепочка действий.

Ключевые слова: кинолента видения, внутренний монолог, «зерно» роли.

Выполнить:

1. Создание биографии в форме живых воспоминаний и конкретных образов.
2. Поисков элементов внешней характерности.
3. Работа над текстом.
4. Создание логической цепочки действий.
5. Работа над кинолентой видения, «зерном» роли и внутренними монологами.
6. Игра о себе - молчать, внутрь в своем воображении (в воображении видеть партнера, в воображении относятся указанные автором слова, в воображении воспринимать реплику партнера и в воображении отвечать на нее).
7. Создание этюдов.

Литература: [3], [6], [8], [11], [15], [21]

Тема 7. Овладение характерностью образа.

1. «Зерно» роли.
2. Лексика героя.
3. Внешний вид образа, походка, манера, темпоритм героя.
4. Исторические детали и особенности.

Ключевые слова: «зерно» роли, внешняя и внутренняя характерность, темпоритм.

Выполнить:

1. Определение «зерна образа».
2. Анализ лексики героя. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.
3. Работа над внешним видом образа, походкой, манерами, особенностями пластики, темпоритмом героя.
4. Работа с необычным историческим реквизитом.
5. Этюды на тему автора и эпохи.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 8. Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя

1. Биография героя.
2. Непрерывная линия действия героя.
3. «Зерно» образа.

Ключевые слова: партитура роли, «зерно» образа, непрерывная линия действия героя.

Выполнить:

1. Проанализировать поступки героя, внутренние движения его души.
2. Определить и проанализировать положительные и отрицательные черты героя.

3. Работа над непрерывной линией действия героя.
4. Этюды на «зерно образа».

Литература: [3], [15], [17], [18], [21], [33]

Тема 9. Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.

1. Внешняя и внутренняя характерность образа.
2. Темпоритм спектакля и роли.
3. Речевые и пластические особенности персонажа.

Ключевые слова: внешняя и внутренняя характерность, темпоритм, речевые и пластические особенности.

Выполнить:

1. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.
2. Упражнения на поиск характерности.
3. Определение «зерна образа».
4. Работа над внешним видом образа, походкой, манерами, темпоритмом героя.
5. Освоить исторические детали и особенности.

Литература: [8], [11], [21], [23], [27], [30]

Тема 10. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.

1. Трансформация как состояние выразительности характера. Важность приема трансформации в эстрадном жанре, особенно в комическом исполнении.
2. Трансформация как средство активизации зрительской аудитории.
3. Два типа трансформации - бытовая и поэтическая, особые приемы и признаки, характерные для каждого типа.
4. Грим, голос, пластика, костюм как средства помощи при перевоплощении.
5. Г.А. Товстоногов о создании образов людей различных национальностей.
6. Творчество А. Райкина, его работа над образом. Примеры.
7. Трюк в театре, его история.

Ключевые слова: трансформация, типы трансформации, работа над образом, трюк и трюкачество.

Выполнить:

1. Законспектировать: Трансформация как состояние выразительности характера. Важность приема трансформации в эстрадном жанре, особенно в комическом исполнении. Трансформация как подтверждение условности театрального действия, что позволяет артисту показать себя в других формах существования на сцене. Трансформация как эффективный артистизм исполнения, которое с этим приемом приобретает более высокого уровня убедительности. Трансформация как средство активизации зрительской аудитории. Два типа трансформации - бытовая и поэтическая, особые приемы и признаки, характерные для каждого типа. Бытовая трансформация и психологический театр. Бытовая трансформация и проблема соотношения характера и характерности. Творчество А. Райкина, его работа над образом (примеры). Трюк в театре, его история. Трюк как яркое образное ассоциативное акцентирование в спектакле. Трюк и трюкачество. В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов о применении трюка в театральном искусстве. Противоречивость взглядов

К.С. Станиславского и Е. Вахтангова на сущность театрального искусства. М. Чехов о театральном реализме Вахтангова.

2. Актерский тренинг с использованием различных трюков в соответствии с индивидуальными способностями.

3. Упражнения на фантастические перевоплощения.

4. Упражнения на воспроизведение во внешних проявлениях образа, его внутренней жизни.

Литература: [11], [18], [20], [21], [31]

4 курс, VII семестр

Работа над дипломным спектаклем. Перенос спектакля на сцену.

Тема 1. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.

1. Сверхзадача роли и спектакля.

2. Сквозное действие каждой роли во всем спектакле.

3. Контрсквозное действие.

Ключевые слова: сверхзадача, сквозное и контрсквозное действия.

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 2. Овладение психофизической жизнью роли.

1. «Я есть!» Работа над образом, глубинным пониманием «зерна» образа.

2. Органическое действие актера в предлагаемых обстоятельствах пьесы как важнейший момент творческого процесса перевоплощения актера в образ.

3. Основной принцип перевоплощения актера в образ: стать другим, оставаясь собой.

4. Значение общения, взаимодействия с партнером.

5. Внутренний монолог и его значение в нахождении правильного сценического действия.

6. Сценический ритм как средство верной внутренней жизни образа.

7. Перспектива актера и перспектива роли.

Ключевые слова: предлагаемые обстоятельства, взаимодействие, сценический ритм, «второй план», перспектива актера и перспектива роли.

Выполнить:

1. Работа над образом с глубинным пониманием «зерна» образа.

2. Поиск логического и органического действия актера в предлагаемых обстоятельствах.

3. Работа с партнером. Этюды на общение и взаимодействие с партнером.

4. Поиск и работа над внутренними монологами, «вторым планом».

5. Законспектировать понятия «перспектива актера» и «перспектива роли».

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 3. Поиски внешней характерности (грим, костюм).

1. Внешняя характерность героя.

2. Грим и костюм, как основные вспомогательные элементы в создании образа.

Ключевые слова: грим, костюм, портрет героя, создание образа.

Выполнить:

1. Использовать свои наблюдения в жизни, живописи, фотографии, как попытка составить словесный портрет героя.
2. Поиск внешних особенностей героя, походка, манера, речевые и голосовые дефекты.
3. Работа с гримером и костюмером над внешним видом героя.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 4. Работа над атмосферой и темпоритмом роли и спектакля.

1. Атмосфера как средство выразительности.
2. Эмоциональное воздействие атмосферы.
3. Темпоритм роли и спектакля.

Ключевые слова: атмосфера спектакля, эмоциональное воздействие, темпоритм.

Выполнить:

1. Упражнения на окружение мнимой атмосферой.
2. Упражнения на перевоплощение в разные атмосферы.
3. Упражнения на восприятие открытого и закрытого пространства.
4. Упражнения на пребывание в различных атмосферах: религиозный храм, кладбище, летний вечер, лесные чащи, сказочный замок и прочее.
5. Атмосфера и содержание представления.
6. Упражнения на смену темпоритмов.

Литература: [15], [18], [21], [31], [33]

4 курс, VIII семестр

Работа над ролью в дипломном спектакле. Перенос спектакля на сцену.

Тема 5. «Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.

1. Подготовка организма к спектаклю. Режим жизни и питание в день спектакля.
2. Налаживание речевого аппарата, гимнастика.

Ключевые слова: «туалет актера», «гигиена роли», психофизическая настройка.

Выполнить:

1. Подготовка организма к спектаклю. Изменить режим жизни и питание в день спектакля.
2. Психофизическая настройка к спектаклю.
3. Работа с речевым аппаратом.
4. Анализ и чтение роли.

Литература: [3], [9], [12], [22], [33]

Тема 6. Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.

1. Строгое соблюдение действующего линии и сверхзадачи спектакля.
2. Актерское премьерство и зазнайство.
3. «Дилетантская импровизация».
4. Забота о костюме и реквизите.
5. Поддержка творческой атмосферы на сцене и за кулисами.

Ключевые слова: творческая дисциплина, действующая линия, сверхзадача, «дилетантская импровизация», реквизит.

Выполнить:

1. Работа над творческим развитием роли.
2. Работа над словом и психофизической жизнью роли.
3. Поддержка творческой атмосферы на сцене и за кулисами.

Литература: [3], [9], [12], [22], [33]

Тема 7. Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.

1. Анализ представления через восприятие зрителя.
2. Борьба с самовольным нарушением авторского текста и распушенностью в спектакле.
3. Репетиции отдельных эпизодов.
4. Наблюдение за профессиональным ростом и становлением студента.

Ключевые слова: зритель, восприятие, действующая линия роли, эпизоды.

Выполнить:

1. Провести анализ представления через восприятие зрителя.
2. Борьба с самовольным нарушением авторского текста и распушенностью в спектакле.
3. Постоянный разбор и контроль каждого спектакля и каждого исполнителя.
4. Уточнение представления и репетиция отдельных эпизодов.

Литература: [3], [6], [8], [11], [15], [21]

Тема 8. Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.

1. Языковая и пластическая выразительность образа.
2. Сценическое пространство и сценическая выразительность.

Ключевые слова: выразительность образа, техника речи, зритель, сценическое пространство.

Выполнить:

1. Работа над словом и пластической выразительностью в условиях сценической площадки.
2. Проверка видения образа, техники речи на зрителя.
3. Свободное владение сценическим пространством и сценической выразительностью.

Литература: [8], [11], [21], [23], [27], [30]

Тема 9. Репетиция дипломного спектакля.

1. Атмосфера и темпоритм спектакля.
2. Внешняя и внутренняя характерность образа.
3. Роль света и музыки в спектакле.
4. Выпуск спектакля на зрителя.

Ключевые слова: атмосфера, темпоритм, внешняя и внутренняя характерность, репетиция.

Выполнить:

1. Работа над атмосферой и темпоритмом спектакля.
2. Работа над внешней и внутренней характерностью образа.
3. Работа с костюмами и реквизитом.
4. Сводные репетиции – актеры, свет, музыка, костюмы, грим.

Литература: [[15](#)], [[18](#)], [[21](#)], [31], [33]