Темы самостоятельных работ.

№**з/п**	**Название темы**	**Количество часов**
	1 курс, І семестр**Работа актера над собой.**	
1	Вступление. Театр как вид искусства. Основные принципы театра. Главные направления в актерском искусстве.	2
2	К.С. Станиславский как реформатор театра. Учение Станиславского: содержание, основные принципы. Этика и дисциплина К.С. Станиславского.	2
3	Система К.С. Станиславского как средство воспитания актера.	2
4	Мускульная свобода. Мускульная свобода, как условие творческого процесса.	2
5	Внимание и воображение.	2
6	Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера.	2
7	Двигатели психофизической жизни - разум, чувства, воля. Анализ значение каждого элемента.	2
8	Отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене.	4
9	Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения.	2
10	Действие – основа актерского искусства.	4
11	Природа, логика и последовательность сценического действия.	4
12	Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Знакомство с этюдами.	4
13	Работа над этюдами для показа.	4
	1 курс, ІІ семестр**Сценический этюд.**	
14	Принципы построения актерского этюда. Общее понятие этюда в искусстве. Сценический этюд, главные требования к нему.	2
15	Сверхзадача и сквозное действие этюда. Определение задачи. Определение и построение сквозного действия. Контрсквозное действие.	4
16	Мизансцена и темпо-ритм этюда.	4
17	Атмосфера этюда. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы.	4
18	Упражнения и этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.	2
19	Упражнения на рождение слова.	2
20	Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.	2
21	Этюды по репродукциям с картин, рисунков, карикатур, скульптур.	4
22	Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.	4
23	Музыкально-пластические этюды.	4
24	Работа над этюдами для показа.	6
Всего	**74**
	2 курс, ІІІ семестр**Развитие основных навыков актерской техники в работе над отрывками из литературно-драматургических произведений (современная драматургия, инсценировки).**	
1	Система К.С. Станиславского - система воспитания актера как проводник в работе над ролью.	2
2	М. Чехов: его метод и способы репетиций.	2
3	Актеры театра Е. Вахтангова. Импровизация. Украинская театральная школа: от народного вертепа к Лесю Курбасу.	2
4	Требования к выбору художественного произведения для инсценировки.	1
5	Принципы инсценировки.	1
6	Эпизоды и актерские задачи в отрывке из литературного произведения.	2
7	Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.	2
8	Биографии героев.	2
9	Метод действенного анализа жизни роли.	2
10	Энергия слова. Язык как средство воздействия. Словесное взаимодействие и ее этапы.	2
11	Работа по овладению элементами словесного действия в главной роли.	2
12	Текс и подтекст: единство и противопоставление.	2
13	Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.	2
14	Линия действия образа.	2
15	Вне сценическая жизнь образа.	2
16	Работа над ролью на материале инсценировки.	2
17	Сценическая задача и поиск приспособлений для ее выполнения.	2
18	«Кинолента видений» передача видений партнеру.	2
19	Построение внутреннего монолога.	2
20	Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.	2
	2 курс, ІV семестр**Работа над ролью (отрывки из классической драматурги).**	
20	Выбор отрывков из классической драматургии. Застольный период.	4
21	Эпизоды и актерские задачи в отрывке из классического произведения.	4
22	Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.	4
23	Биографии героев.	4
24	Линия действия образа.	4
25	Вне сценическая жизнь образа.	4
26	Работа над ролью на материале классической драматургии.	4
27	Построение внутреннего монолога.	4
28	Работа над ролью в репетиционном процессе.	4
Всего	**74**
	3 курс, V семестр**Работа над ролью в одноактном спектакле.**	
1	Знакомство с пьесой.	2
2	Идейно-тематический анализ пьесы.	2
3	Идейно-художественный замысел.	2
4	Этапы работы над ролью.	2
5	Действенный анализ пьесы и роли.	2
6	Сверхзадача и сквозное действие роли.	2
7	Этюдная работа.	2
8	Работа исполнителей над характеристиками героев.	4
9	Работа над ролью - подтекст, внутренний монолог, видение.	4
10	Поиск характерности роли (внешней и внутренней).	4
11	Работа актера над созданием сценического образа.	4
12	Работа над мизансценами.	4
13	Работа над воплощением одноактной пьесы.	4
	3 курс, VІ семестр**Замысел и воплощение роли в спектакле.**	
14	Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.	6
15	Овладениехарактерностью образа.	6
16	Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя	6
17	Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.	10
18	Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.	12
Всего	**78**
	4 курс, VІІ семестр**Работа над многоактным спектаклем (дипломный спектакль). Перенос спектакля на сцену.**	
1	Выбор произведения.	6
2	Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.	8
3	Овладение психофизической жизнью роли.	8
4	Поиски внешней характерности (грим, костюм).	8
5	Работа над атмосферой и темпо-ритмом роли и спектакля.	10
	4 курс, VІІІ семестр**Работа над ролью в многоактном спектакле (дипломный спектакль)**	
6	Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.	8
7	Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.	8
8	Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.	8
9	Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.	8
10	Репетиция дипломного спектакля.	9
Всего	**81**
Общее количество	**307**

Содержание самостоятельной работы.

1 курс, І семестр

Работа актера над собой.

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Главные особенности театрального искусства.
2. Искусство актера. Актер как главный носитель специфики театрального искусства.
3. Основные принципы театра. Раскрыть каждый из них.
4. Главные направления в актерском искусстве.

Литература:[10], [11], [12], [36].

Тема 2. К.С. Станиславский как реформатор театра. Учение Станиславского: содержание, основные принципы. Этика и дисциплина К.С. Станиславского.

Задание для самостоятельной работы.

1. К. С. Станиславский - основатель всемирно известной актерской школы.
2. Система К.С. Станиславского - система воспитания актера.
3. Принципы системы К.С. Станиславского. (Раскрыть пять принципов системы).
4. Этика и дисциплина К.С. Станиславского.
5. Творческая биография К.С. Станиславского.
6. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра.
7. Взгляды Станиславского на искусство театра.
8. Станиславский о сути, назначении, смысле и гражданственности театрального искусства
9. Научное и литературное творчество Станиславского.
10. Работа Станиславского с драматургом.
11. Станиславский и театральная критика.
12. Станиславский - организатор театрального дела.
13. Этика и дисциплина К.С. Станиславского.
14. Дилетантизм. (Раскрыть понятие дилетантизма).

Литература:[7], [9], [10], [11], [13], [3], [18].

Тема 3. Система К.С. Станиславского как средство воспитания актера.

Задание для самостоятельной работы.

1. Искусство «переживания» и искусство «перевоплощения» (раскрыть и охарактеризовать понятия).
2. Принцип перевоплощения по системе Станиславского.
3. Основные принципы системы К.С. Станиславского.

Литература:[10], [11], [12], [36].

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Раскрыть понятие – мускульная свобода.
2. Составить индивидуальный комплекс упражнений на освобождение мышц и сделать запись в творческом дневнике.
3. Практически выполнить комплекс упражнений на освобождение мышц, постоянно учитывая «контролер».

Литература:[6], [10], [11], [13], [16], [18].

Тема 5. Внимание и воображение.

Задание для самостоятельной работы.

1. Внимание, как способность полной сосредоточенности на объекте действия.
2. Виды внимания. Владение произвольным вниманием, как необходимое условие сценического творчества.
3. Составить и овладеть комплексом упражнений на внимание, смену кругов внимания, воображение, фантазию.
4. Работать над способностью, создавать в своем представлении новые представления, новые образы и явления на материале прошлых восприятий, формировать умение своим представлениям действовать на окружающую сценическую жизнь с целью изменения его в нужном направлении.
5. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства. «Если бы» как важнейшая основа работы воображения. Предлагаемые обстоятельства и их значение.
6. Упражнения на предлагаемые обстоятельства.

Литература:[6], [10], [11], [13], [16], [18].

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Упражнения на объяснения и мотив рассматривания, получение отношения к предмету.
2. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.
3. Воспитание сценической веры.
4. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.
5. Упражнения на сценическую веру в невероятных случаях.
6. Упражнения на оправдание необычных случайностей.
7. Упражнения на выражение различных чувств.
8. Упражнения на выдерживание паузы, стоп-кадра, взгляда в зал.

Литература:[42], [34], [31], [6], [10], [11], [13], [16], [18].

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Анализ значения двигателей психофизической жизни.
2. Составить комплекс упражнений по каждому элементу.

Литература:[42], [34], [31], [6], [10] ,[11], [13], [16], [18].

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Индивидуальный комплекс упражнений на развитие чувств, воли. («Вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).
2. Этюды на беспредметное действие в знакомой по жизни ситуации.

Литература:[42], [34], [31], [6], [10], [11], [13], [16], [18].

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером.
2. Поиски логических приспособлений, верного принятия решения, логического действия.
3. Работа над созданием этюдов.

Литература:[42], [34], [31], [6], [10], [11], [13], [16], [18].

Тема 10. Действие – основа актерского искусства.

Задание для самостоятельной работы.

1. Учение К.С. Станиславского о сценическом действии.
2. Виды сценического действия.
3. Упражнения на логику и последовательность сценического действия.
4. Создание этюдов.

Литература:[11], [12], [13], [14].

Тема 11. Природа, логика и последовательность сценического действия.

Задание для самостоятельной работы.

1. Виды сценического действия.
2. Органическое действие и его черты.
3. Учение К.С. Станиславского о сценическом действии.

Литература:[11], [13], [16], [18], [42], [34], [31], [6], [10].

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

Задание для самостоятельной работы.

1. Актерский тренинг.
2. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства.
3. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.

Литература:[11], [13], [16], [18], [42], [34], [31], [6], [10]

Тема 13. Работа над этюдами для показа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Этюды на заданную тему.
2. Этюды на импровизацию.
3. Этюды «Животные», «Птицы», «Я предмет».
4. Этюды на вынужденное молчание.
5. Этюды на все элементы актерской психотехники.
6. Этюды на пристройку.

Литература:[11], [13], [16], [18], [42], [34], [31], [6], [10]

1 курс, ІІ семестр

Сценический этюд.

Тема 14. Принципы построения актерского этюда. Общее понятие этюда в искусстве. Сценический этюд, главные требования к нему.

Задание для самостоятельной работы.

1. Овладения принципами построения актерского этюда.
2. Овладение составляющими частями этюда.
3. Определение событий в этюде. Цепь физических действий. Последовательность и непрерывность действия. Овладение объектами внимания.
4. Овладение методикой работы над одиночными этюдами (с 1-2 словами), парными, музыкальными и др.
5. Упражнения на взаимодействие. Определение и содержание "объекта существования" (по Г. Товстоногову) как условие продуктивного сценического действия. Г. Товстоногов о способе существования и природу чувств, в процессе взаимодействия актеров и образов.
6. Взаимоотношения партнеров в жизни и на сценической площадке, нравственно-моральные аспекты.
7. Взаимоотношения со зрителем: игра «на публику», игра «над зрителем» и их последствия.
8. Анализ образцов примеров парных и массовых этюдов.
9. Парный этюд в условиях оправданного молчания. Усвоение принципов сценического общения с партнером в парном этюде.
10. Актерская работа (парные этюды).
11. Репетиционная работа над парными этюдами на сценической площадке.
12. Упражнения на усвоение законов общения, на ориентирование, приспособления, взаимодействие.
13. Упражнения на привлечение внимания партнера.
14. Усвоение принципов сценического общения в массовом этюде. Масса как главное действующее лицо этюда. Организация действия исполнителей в массовой сцене.
15. Специфика взаимодействия в массовом этюде, ее характер.
16. Актерская работа (массовый этюд). Репетиционный процесс массового этюда.

Литература:[13], [16], [18], [42], [34], [31], [6], [10].

Тема 15. Сверхзадача и сквозное действие этюда. Определение задачи. Определение и построение сквозного действия. Контрсквозное действие.

Задание для самостоятельной работы.

1. Музыкально-пластические этюды.
2. Этюды на оправдание «молчание».
3. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.

Литература:[13], [16], [18].

Тема 16. Мизансцена и темпо-ритм этюда.

Задание для самостоятельной работы.

1. Разработка мизансцен парных этюдов. Особенности создания мизансцен массового этюда.
2. Упражнения на мизансценическое решение события.
3. Упражнения на внутренний и внешний темпо-ритм в сценическом этюде.

Литература:[10], [13], [11], [18], [23], [34].

Тема 17. Атмосфера этюда. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы.

Задание для самостоятельной работы.

1. Упражнения на темп и ритм в сценическом этюде.
2. Упражнения на смену темпо-ритма.
3. Упражнения на темпо-ритм внешний и внутренний.

Литература:[10], [11], [13], [34].

Тема 18. Упражнения и этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.

Задание для самостоятельной работы.

1. Выполнить комплекс упражнений на необычные предлагаемые обстоятельства.
2. Этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.
3. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.

Литература:[11], [13], [16], [18], [42], [34], [31], [6], [10]

Тема 19. Упражнения на рождение слова.

1. Упражнения на действие словом – как основным видом действия на сцене.
2. Упражнения на рождение подтекста.
3. Особенности словестного взаимодействия с партнером.
4. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Литература:[14], [35], [10], [11], [13]

Тема 20. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.

Задание для самостоятельной работы.

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

Литература:[10], [11], [12], [36].

Тема 21. Этюды по репродукциям с картин, рисунков, карикатур, скульптур.

Задание для самостоятельной работы.

1. Создание этюдов по репродукциям с картин, карикатур, скульптур.
2. Анализ материала и его сценическое воплощение

Литература:[10], [11], [12], [36].

Тема 22. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.

Задание для самостоятельной работы.

1. Упражнения на действие словом – как основным видом действия на сцене.
2. Упражнения на рождение подтекста.
3. Особенности словестного взаимодействия с партнером.
4. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Литература:[14], [35], [10], [11], [13]

Тема 23. Музыкально-пластические этюды.

Задание для самостоятельной работы.

1. Значение музыки в атмосфере этюда.
2. Создание музыкально-пластических этюдов.

Литература:[11], [12], [13], [14].

Тема 24. Работа над этюдами для показа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.
2. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.
3. Создание этюдов по репродукциям с картин, карикатур, скульптур.
4. Музыкально-пластические этюды.
5. Этюды с несложным текстом.

Литература:[11], [13], [16], [18], [42], [34], [31], [6], [10], [14].

2 курс, ІІІ семестр

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

Тема 1. Система К.С. Станиславского - система воспитания актера как проводник в работе над ролью.

Задание для самостоятельной работы.

1. Система К.С. Станиславского - система воспитания актера.
2. Принципы системы К.С. Станиславского. (Раскрыть пять принципов системы).

Литература:[10], [17], [11], [36].

Тема 2. М. Чехов: его метод и способы репетиций.

Задание для самостоятельной работы.

1. Биография М. Чехова**.**
2. Актерская система М. Чехова.
3. Сравнительный анализ системы М. Чехова и К.С. Станиславского.
4. Основные методы способы репетиций.

Литература:[15], [27], [11], [36].

Тема 3. Актеры театра Е. Вахтангова. Импровизация. Украинская театральная школа: от народного вертепа к Лесю Курбасу.

Задание для самостоятельной работы.

1. Биография Е. Вахтангова.
2. Когда был создан первый театр Е. Вахтангова.
3. Актерская труппа театра.
4. Развитие украинской театральной школы.
5. Биография Л. Курбаса.
6. Значение термина импровизация.

Литература:[15], [16], [20], [21], [36].

Тема 4. Требования к выбору художественного произведения для инсценировки.

Задание для самостоятельной работы.

1. Знакомство с автором произведения, временем его написания.
2. Стилевые особенности автора. Сравнительный анализ стилевых особенностей его произведений.
3. Выбор действующего, построенного на острых событиях, законченного отрывка рассказа, или повести романа имеющий завязку, развитие действия, кульминацию и развязку.
4. Наличие внятного, короткого, ясного диалога.
5. Обозначение темы и идеи произведения.
6. Обозначение сквозного действия.

Литература:[10], [11], [13], [18], [9], [7], [17]

Тема 5. Принципы инсценировки.

Задание для самостоятельной работы.

1. Особенности создания инсценировки.
2. Жанровые особенности выбранного материала.
3. Деление на эпизоды. Определение сверхзадачи и сквозного действия.

Литература:[22], [36], [40], [42]

Тема 6. Эпизоды и актерские задачи в отрывке из литературного произведения.

Задание для самостоятельной работы.

1. Разбивка отрывка на эпизоды и определения задач в каждом эпизоде.
2. Название эпизода.
3. Определение актерских задач.
4. Использование актерских задач в практической работе.

Литература:[10], [11], [13], [7], [5], [4], [3], [18], [22].

Тема 7. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.

Задание для самостоятельной работы.

1. Определить событийный ряд роли, сквозное действие.
2. Анализ цепочки событий и определения действий.
3. Определить логику действия.
4. Этюды.

Литература:[10], [34], [11], [13].

Тема 8. Биографии героев.

Задание для самостоятельной работы.

1. Определение вне сценической жизни образа.
2. Составление биографии образа по предложенным обстоятельствам жизни героя.
3. Как ко мне (к герою), относятся другие персонажи.

Литература:[34], [37], [10].

Тема 9. Метод действенного анализа жизни роли.

Задание для самостоятельной работы.

1. Выявить главные и второстепенные события в главной роли.
2. Найти линию действия образа.
3. Сделать анализ всех событий в отрывке и сопоставления их.
4. Разбор и определение основного событийного ряда, сверхзадач пьесы, а также сквозного действия роли и всех действующих лиц.
5. Распределение отрывков на сцены и эпизоды.
6. Определение завязки, кульминации и развязки роли.

Литература: [9], [11], [12], [36]

Тема 10. Энергия слова. Язык как средство воздействия. Словесное взаимодействие и ее этапы.

Задание для самостоятельной работы.

1. Словестное воздействие и взаимодействие на партнера.
2. Поиски приспособлений в работе с партнером.
3. Импровизация в работе с партнером.

Литература: [11], [48], [50], [52]

Тема 11. Работа по овладению элементами словесного действия в главной роли.

Задание для самостоятельной работы.

1. Анализ словестного действия роли.
2. Работа над подтекстом.
3. Работа над выразительностью, убедительностью и яркостью языка, силой звука и дикционная четкостью.

Литература: [35], [10], [18]

Тема 12. Текс и подтекст: единство и противопоставление.

Задание для самостоятельной работы.

1. Применение подтекста в работе над ролью в отрывке из драматического произведения.
2. Упражнения на подтекст.
3. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.
4. Упражнения на ролевое поведение в разнообразных ситуациях, в предлагаемых обстоятельствах, в процессе общения на импровизационные темы.

Литература:[14], [35], [10], [11], [13].

Тема 13. Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Комплекс упражнений для перевоплощения и импровизации в работе над сценическим художественным образом
2. Четыре основные этапы работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.
3. Методика работы актера над ролью: изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.
4. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящему чувству, как путь от внешнего к внутреннему.
5. Понятие и оценка развития внешнего сценического действия спектакля, причины, вызвавшие то или иное действие, формы воплощения мысли, идеи, реалий быта, общего стиля как основные требования к работе актера над ролью.
6. Метод действенного анализа пьесы и роли.
7. Этюды на тему образа.
8. Фантазирование на тему образа и накопления жизненных впечатлений для создания образа.

Литература: [34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7].

Тема 14. Линия действия образа.

Задание для самостоятельной работы.

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

Литература: [38] [28] [22] [34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7].

Тема 15. Вне сценическая жизнь образа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Составить досье роли.
2. Этюды на вне сценическую жизнь образа.
3. Фантазии, о его прошлом и будущем.
4. Что говорят о нем другие персонажи?

Литература: [38] [28] [22] [34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7].

Тема 16. Работа над ролью на материале инсценировки.

Задание для самостоятельной работы.

1. Переход от этюдов, созданных самими учащимися, в инсценировку.
2. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящему чувству, как путь от внешнего к внутреннему.
3. Метод действенного анализа как средство работы над ролью и спектаклем вообще.
4. Изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.
5. Фантазирование на тему образа и накопления жизненных впечатлений для создания образа.

Литература:[10], [11], [12], [22]

Тема 17. Сценическая задача и поиск приспособлений для ее выполнения.

Задание для самостоятельной работы.

1. Работа над логикой действия, сценической задачей.
2. Определение конфликта и действенного ряда.
3. Работа в предлагаемых обстоятельствах и поиск приспособлений.
4. Поиски мизансцен в сценическом пространстве.

Литература:[10], [11], [12], [14]

Тема 18. «Кинолента видений» передача видений партнеру.

Задание для самостоятельной работы.

1. Работа над непрерывной «кинолентой видения» в словесном действии.
2. Создание непрерывной внутренней жизни.
3. Поиск зрительных образов в памяти и воображении.
4. Видение внутреннего зрения - непрерывная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств.
5. Внутренний взгляд и внутренний слух.
6. Упражнения на «киноленту видения» и видение внутреннего зрения.

Литература: [35], [10], [11], [13], [16], [18].

Тема 19. Построение внутреннего монолога.

Задание для самостоятельной работы.

1. «Видение» как средство воздействия на чувства.
2. Работа над непрерывной «кинолентой видения» и подтекстом в словесном действии.

Литература: [17], [21], [30], [36].

Тема 20. Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.

Задание для самостоятельной работы.

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 этапы 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.

Литература: [22], [36], [41], [42]

2 курс, ІV семестр

Работа над ролью (отрывки из классической драматурги).

Тема 20. Выбор отрывков из классической драматургии. Застольный период.

Задание для самостоятельной работы.

1. Определение темы пьесы и идеи автора. Определение сверхзадачи и сквозного действия будущей роли в спектакле.
2. Познание пьесы актером. Первое прочтение произведения, первое знакомства с ним.
3. Рождения эмоционального зерна будущей роли у актера и его идейно-образное видение.
4. Процесс первоначального возникновения, зарождения замысла роли. Первое эмоциональное впечатление.
5. Проверка эмоционального впечатления, зерна, первичного образа роли у актера через анализ пьесы и роли.

Литература:[35], [2], [1],[3],[15],[5],[17],[20],[21],[24],[26]

Тема 21. Эпизоды и актерские задачи в отрывке из классического произведения.

Задание для самостоятельной работы.

1. Разбивка отрывка на эпизоды и определения задач в каждом эпизоде.
2. Название эпизода.
3. Определение актерских задач.
4. Использование актерских задач в практической работе.

Литература: [10], [11], [13], [7], [5], [4], [3], [18], [22].

Тема 22. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.

Задание для самостоятельной работы.

1. Определить событийный ряд роли, сквозное действие.
2. Этюды.

Литература: [10], [34], [11], [13].

Тема 23. Биографии героев.

Задание для самостоятельной работы.

1. Определение вне сценической жизни образа.
2. Составление биографии образа по предложенным обстоятельствам жизни героя.
3. Определение положительных и отрицательных качеств героя.
4. Что о герое говорят другие персонажи.

Литература: [34], [37], [10].

Тема 24. Линия действия образа.

Задание для самостоятельной работы.

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

Литература: [38] [28] [22] [34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7].

Тема 25. Вне сценическая жизнь образа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Составить досье роли.
2. Этюды на вне сценическую жизнь образа.

Литература: [38] [28] [22] [34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7].

Тема 26. Работа над ролью на материале классической драматургии.

Задание для самостоятельной работы.

1. Распределение отрывков на сцены и эпизоды.
2. Название каждого эпизода.
3. Критерии выбора отрывков.
4. Главные и второстепенные события в главной роли.
5. Линия действия образа.
6. Анализ всех событий в отрывке и сопоставления их.
7. Разбор и определение основного событийного ряда, сверхзадачи пьесы, а также сквозного действия роли и всех действующих лиц.
8. Определение завязки, кульминации и развязки пьесы и роли.

Литература: [6], [8], [9], [22]; [11], [12], [36]

Тема 27. Построение внутреннего монолога.

Задание для самостоятельной работы.

1. «Видение» как средство воздействия на чувства.
2. Работа над непрерывной «кинолентой видения» и подтекстом в словесном действии.

Литература: [17], [21], [30], [36].

Тема 28. Работа над ролью в репетиционном процессе.

Задание для самостоятельной работы.

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 этапы 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.

Литература: [22], [36], [41], [42]

3 курс, V семестр

Работа над ролью в одноактном спектакле.

Тема 1. Знакомство с пьесой.

Задание для самостоятельной работы.

1. Значение первого впечатления.
2. Фиксации, записи своего первого эмоционального впечатления от пьесы и роли, как важнейшего момента в сложном процессе зарождения актерского замысла роли.
3. Проверка эмоционального впечатления, зерна, первичного образа роли у актера через анализ пьесы и роли.
4. Определение сверхзадач и сквозного действия будущей роли в спектакле.
5. Этюды.

Литература: [35], [2], [1], [3], [15], [5], [17], [20], [21], [24], [26].

Тема 2. Идейно-тематический анализ пьесы.

Задание для самостоятельной работы.

1. Определение темы и идеи произведения. Вопрос темы и идеи.
2. Роль темы и идеи в воплощении актерского образа.
3. Определение сквозного действия.
4. Разбор пьесы на отрывки.
5. Определение сквозного действия и линии действий каждого персонажа в пьесе (отрывке).

Литература: [10], [11], [12], [22].

Тема 3. Идейно-художественный замысел.

Задание для самостоятельной работы.

1. Накопление фактов (напитка) — взрыв творческой интуиции (замысел) - реализация замысла.
2. Изучение и анализ окружающей действительности, поиск и изучение того фактического материала, который поможет нам прийти не только к созданию сценарно-режиссерского замысла предстоящего театрализованного действа, но и к его образному решению.

Литература: [10], [11], [12], [22]

Тема 4. Этапы работы над ролью.

Задание для самостоятельной работы.

1. Работа над перевоплощением во время проведения репетиций.
2. Работа над внешней пластикой и характерностью образа.
3. Поиск речевых характеристик.
4. Метод действенного анализа роли и спектакля.
5. Четыре основных этапа работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.
6. Изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.

Литература: [10], [11], [12], [22]

Тема 5. Действенный анализ пьесы и роли.

Задание для самостоятельной работы.

1. Общий анализ роли.
2. Роль как подчиненная часть целого (пьесы).
3. Идея пьесы как начало в процессе всей работы над ролью.
4. Понимание автором основного конфликта пьесы и отношения его образа в этом конфликта.
5. Место данной роли в системе образов всей пьесы.
6. Определение непрерывной линии действия (логики его поступков).
7. Выяснение "предлагаемых обстоятельств" (обстоятельств, причин и условий осуществления этих поступков).
8. Создание актером биографии роли.

Литература: [26], [28], [29], [32], [37], [39], [44].

Тема 6. Сверхзадача и сквозное действие роли.

Задание для самостоятельной работы.

1. Изучение материалов действительной жизни.
2. Знание жизни - необходимое условие успешной работы над ролью.
3. Богатство конкретных впечатлений - необходимое условие истинного знания жизни.
4. Использование личных впечатлений, научных, публицистических, литературных, иконографических материалов для более глубокого понимания своего образа.
5. Нахождение сквозного действия и сверхзадачи образа, подчиненных идейному замыслу спектакля.
6. Значение сверхзадачи и сквозного действия образа в работе актера над ролью.

Литература: [44], [35], [10], [18].

Тема 7. Этюдная работа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели.
2. Репетиции в этюдных методах работы над спектаклем.

Литература: [10], [11], [12], [13].

Тема 8. Работа исполнителей над характеристиками героев.

Задание для самостоятельной работы.

1. Поиски хорошего тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.
2. Работа над гримом и костюмом.

Литература: [11], [12], [33], [45].

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

Задание для самостоятельной работы.

1. «Видение» как средство воздействия на чувства.
2. Работа над непрерывной «кинолентой видения» и подтекстом в словесном действии.

Литература: [17], [21], [30], [36].

Тема 10. Поиск характерности роли (внешней и внутренней).

Задание для самостоятельной работы.

1. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. Работа с необычным историческим реквизитом.
2. Работа со справочниками, библиографией.

Литература: [15], [25], [33], [36].

Тема 11. Работа актера над созданием сценического образа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Комплекс упражнений для перевоплощения и импровизации в работе над сценическим художественным образом.
2. Четыре основные этапы работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.
3. Методика работы актера над ролью: изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.
4. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящему чувству, как путь от внешнего к внутреннему.
5. Понятие и оценка развития внешнего сценического действия спектакля, причины, вызвавшие то или иное действие, формы воплощения мысли, идеи, реалий быта, общего стиля как основные требования к работе актера над ролью.
6. Метод действенного анализа пьесы и роли.
7. Первое впечатление.
8. Этюды на тему образа.
9. Фантазирование на тему образа и накопления жизненных впечатлений для создания образа.

Литература: [34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7].

Тема 12. Работа над мизансценами.

Задание для самостоятельной работы.

1. Разработка мизансцен парных этюдов. Особенности создания мизансцен массового этюда.
2. Упражнения на мизансценическое решения события.

Литература: [10], [13], [11], [18], [23], [34].

Тема 13. Работа над воплощением одноактной пьесы.

Задание для самостоятельной работы.

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

Литература: [10], [11], [18], [13], [15], [20], [35], [2], [20], [21], [24], [26].

3 курс, VІ семестр

Замысел и воплощение роли в спектакле.

Тема 14. Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.

Задание для самостоятельной работы.

1. Домашняя работа актера над ролью.
2. Значение домашней работы над ролью. Фантазирование об образе в первом лице "я".
3. Создание биографии в форме живых воспоминаний и конкретных образов. Создание условий жизни образа (среда, быт, обстоятельства).
4. Создание сегодняшнего дня. Значение деталей в процессе фантазирования (требование конкретности). Возможность поисков элементов внешней характерности и употребление в них.
5. Этюды (домашние).
6. Работа над текстом. Создание цепочки действий.
7. 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).
8. Создание киноленты видения, внутренних монологов. Определение зерна роли - глубокой сущности ее, раскрывающие типичные черты образа.

Литература: [10], [11], [13], [34], [35], [18], [26].

Тема 15. Овладение характерностью образа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Определение «зерна образа».
2. Работа над внешним видом образа, походкой, манерами, темпо-ритмом героя.

Литература: [10] [18] [35].

Тема 16. Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя.

Задание для самостоятельной работы.

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:[38], [28], [22], [34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7]

Тема 17. Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.
2. Упражнения на поиск характерности.
3. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. Работа с необычным историческим реквизитом.
4. Работа со справочниками, библиографией.

Литература: [10], [18], [35].

Тема 18. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.

Задание для самостоятельной работы.

1. Актерский тренинг с использованием различных трюков в соответствии с индивидуальными способностями
2. Упражнения на фантастические перевоплощения.
3. Упражнения на воспроизведение во внешних проявлениях образа, его внутренней жизни.

Литература: [10], [18], [35] [6] [22] [26] [35].

4 курс, VІІ семестр

Работа над многоактным спектаклем (дипломный спектакль). Перенос спектакля на сцену.

Тема 1. Выбор произведения.

Задание для самостоятельной работы.

1. Определение темы пьесы и идеи автора.
2. Определение сверхзадач и сквозного действия будущей роли в спектакле.
3. Познание пьесы актером. Первое прочтение произведения, первое знакомства с ним.
4. Рождения эмоционального зерна будущей роли у актера и его идейно-образное видение.
5. Процесс первоначального возникновения, зарождения замысла роли. Первое эмоциональное впечатление.

Литература: [35], [2], [1], [3], [15], [5], [17], [20], [21], [24], [26]

Тема 2. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.

Задание для самостоятельной работы.

1. Согласование действий героя со сверхзадачей всего спектакля и с задачами других персонажей.

Литература: [10] [11] [13] [18] [23] [26] [35].

Тема 3. Овладение психофизической жизнью роли.

Задание для самостоятельной работы.

1. Значение труда в искусстве актера.
2. Работа выдающихся мастеров театра над ролью - М. Щепкина, Н.П. Хмелева, М. Ермоловой, Б.В. Щукина, В.Н. Пашенной, Н.К. Черкасова, Л. Курбаса, Н. Ужвий, А. Бучмы и др.

Литература: [35], [10], [13].

Тема 4. Поиски внешней характерности (грим, костюм).

Задание для самостоятельной работы.

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

Литература: [10], [11], [18].

Тема 5. Работа над атмосферой и темпо-ритмом роли и спектакля.

Задание для самостоятельной работы.

1. Упражнения на окружение мнимой атмосферы.
2. Упражнения на углубления 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. "Гамлет" как пример атмосферы экспозиции постановки.

Литература: [34], [35], [18].

4 курс, VІІІ семестр

Работа над ролью в многоактном спектакле (дипломный спектакль).

Тема 6. Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.

Задание для самостоятельной работы.

1. Налаживание речевого аппарата, гимнастика.
2. Психофизическое налаживание к спектаклю.
3. Анализ и чтение роли.

Литература: [10], [13], [35].

Тема 7. Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.

Задание для самостоятельной работы.

1. Работа над творческим развитием роли.
2. Работа над словом, психофизической жизнью роли.

Литература: [35], [18], [10].

Тема 8. Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.

Задание для самостоятельной работы.

1. Анализ представления через восприятие зрителя.
2. Постоянный сбор и контроль каждого спектакля и каждого исполнителя.
3. Уточнение представления и репетиция отдельных эпизодов.

Литература: [10], [13], [18].

Тема 9. Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.

Задание для самостоятельной работы.

1. Работа над словом и пластической выразительностью в условиях сценической площадки.
2. Постоянная проверка видения образа, техники речи на зрителя.
3. Анализ, фиксирование найденного психофизического состояния.

Литература: [34], [35], [2].

Тема 10. Репетиция дипломного спектакля.

Задание для самостоятельной работы.

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

Литература: [22], [36], [41], [42]

Литература

1. Брехт Б. Театр. – М., Искусство, 1965.
2. Брук П. Пустое пространство. - М., 1978.
3. Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи. - М., Искусство, 1959.
4. Внутренняя жизнь роли: Труд актера. – Вып.24 (Сост. О.Л. Кудряшов). – М.: Сов. Россия, 1981.
5. Вольдемар Пансо. Труд и талант в творчестве актера. - М., Искусство, ВТО, 1989.
6. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. – Л. - М. : Искусство, 1967.
7. Гиппиус С.В. Актерский тренинг/Гимнастика чувств. – СПб, 2007.
8. Горчаков Н. К. С.Станиславский о работе режиссера с актером. –М.,Искусство 1985.
9. Ринер В.А. Ритм в искусстве актера. – М., Искусство ,1966.
10. Демидов Н.В. Искусство жить на сцене. - М., Искусство, 1965.
11. Ершов П. Технология актёрского искусства. - М., ВТО, 1959.
12. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. - М., Искусство, 1984.
13. Кнебель М. Поэзия педагогики. - М., Искусство, 1976.
14. Кнебель М. Слово в творчестве актера. -М., Искусство, 1954 .
15. Корнієнко Н. Лесь курбас: репетиції майбутнього. – К., 1988.
16. Короготский З.Я. Первый год. Начало. – Сов. Россия, 1973.
17. Крег Г. Про мистецтво театру. – К.,1974.
18. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. - М., Искусство 1988.
19. Кудашева Т.Н. Руки актера. – М., Искусство ,1970.
20. Лесь Курбас. Спогади сучасників. К., 1969.
21. Лесь Курбас. Літературна спадщина. – М., Искусство, 1987.
22. Лордкипаридзе Н. Актер на репетиции. - М., Искусство, 1978.
23. Мастерство актера (теория и практика) Сборник. - М., ГИТИС, 1985 .
24. Мейєрхольд В. Статьи, письма, беседы. – М.,Просвещение,1968.
25. Михайлова А. Образный мир сцены. - М., Искусство, 1979.
26. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. - М., Искусство, 1984.
27. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра . -М., Сов.Россия , 1969.
28. Новский Л.А. Рождение актера. - М., Молодая гвардия, 1965.
29. От упражнения к спектаклю. Сборник статей. – М., Сов. Россия, 1972.
30. Пацунов В. Театральная вертикаль. - К.,2000.
31. Петров В.А. Нулевой класс актера. - М., Сов. Россия, 1985.
32. Попов Д.А. Творческое наследие. - М., ВТО, 1985.
33. Симонов П., Ершов П. Темперамент. Характер. Личность. - М., Искусство ,1984.
34. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М., Искусство, 1985.
35. Станиславский К.С. Собрание сочинений. - М. Искусство, 1958.
36. Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. - М., Искусство, 1988.
37. Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению. - М., Искусство ,1986.
38. Таиров А.Я. Записки режиссера. - М., ВТО, 1970.
39. Товстоногов Г. Круг мыслей. - М., Искусство,1972.
40. Шифрин А. Моя работа в театре. - М., Советский художник, 1966.
41. Шихматов Л.М. Сценические этюды. - М., Просвещение, 1969.
42. Энштейн С.М. Избранные произведения: в 6 т. – М., Просвещение,1964-1969. т.2-4.
43. Эфрос А. Репетиция - любовь моя. - М., Искусство, 1975.
44. Эфрос Н.М. Записки чтеца. - М., Искусство, 1980.

Дополнительная литература

1. Ардов В.Е. Разговорные жанры эстрады и цирка. - М., Искусство, 1968.
2. Борев Ю.П. О комическом. - М., Искусство, 1957.
3. Дземидок Богдан. О комическом. - М., Прогресс, 1974.
4. Мечик Д.И. Искусство актера на эстраде. - Л., Искусство, 1972.
5. Пискатор Е. Политический театр. – М., Просвещение, 1982.
6. Шапировский Э.Б. Конферанс и конферансье. - М., Искусство,1964.
7. Эфрос А. Профессия - режиссер. - М., Искусство ,1979. 45.
8. Ярон Г.М. О любимом жанре. - М., Искусство,1963.
9. Яхонтов В.Н. Театр одного актера. - М., Искусство, 1958.