

«Принято»
на заседании педагогического совета
ДШИ им. Ф.Ахмадиева
Протокол № 1
от 29 августа 2018 года



«Утверждаю»
Директор ДШИ им. Ф.Ахмадиева
Е.Р.Фасхутдинова
Приказ № 11
от 31 августа 2018 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

Программа по учебному предмету
ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА

5-летний срок обучения

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета*

II. Содержание предмета

- *Учебно-тематический план и содержание тем;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Список литературы и средств обучения

- *Список рекомендуемой методической и учебной литературы;*
- *Список рекомендуемых Интернет-ресурсов.*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов предметной области «Театральное искусство», использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по художественному слову, пластическим и музыкальным предметам; включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат ребенка.

Предмет формирует определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки; знакомит с сущностью исполнительского театрального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия; способствует выявлению творческого потенциала учащегося.

2. *Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся*
Срок освоения программы «Театральное искусство» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Освоение программы по предмету «Основы актерского мастерства» рассчитано на 5 лет (с 1 по 5 класс).

3. *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета «Основы актерского мастерства».*

Нормативный срок обучения – 5 лет

| | |
|---|------------------|
| | 1-5 классы |
| Классы/количество часов | Количество часов |
| Максимальная нагрузка (в часах) | 350 |
| Количество часов на теоретические занятия | 138 |
| Количество часов на практические занятия | 212 |

Нормативный срок обучения – 5 лет

| | |
|-------|---------------------------|
| Класс | Количество часов в неделю |
| 1 - 5 | 2 |

4. *Форма проведения учебных аудиторных занятий:*
мелкогрупповые занятия (от 4 до 10 человек в группе).

5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

1. Выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте.
2. Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.
3. Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства).
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
3. Познакомить учеников с театром как видом искусства.
4. Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.
5. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.
6. Развивать личностные и творческие способности детей.
7. Снять психологические и мышечные зажимы.
8. Научить в области актёрского мастерства:
 - владеть всеми видами сценического внимания.
 - снимать индивидуальные зажимы;
 - видеть, слышать, понимать;
 - обладать ассоциативным и образным мышлением;
 - ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
 - отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
 - выполнять сценическую задачу;
 - органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
 - оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
 - мыслить и действовать на сцене;
 - взаимодействовать с партнером на сцене;
 - владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.
9. Дать основные теоретические понятия:
 - о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
 - о создании сценария этюда и форме его написания;

- о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
- о событии и событийном ряде;
- о втором плане роли и внутреннем монологе;
- о сюжете и его структуре;
- о роли жанра и стиля в драматургии;
- об особенностях различных школ актерского мастерства:
- уметь пользоваться профессиональной лексикой.

10. Развивать в процессе работы на сцене в форме творческой мастерской и творческой лаборатории:

- наблюдательность;
- творческую фантазию и воображение;
- внимание и память;
- ассоциативное и образное мышление;
- чувство ритма;
- логическое мышление;
- способность выстраивать событийный ряд;
- способность определения основной мысли, идеи произведения;
- способность анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;
- уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя.

11. Развивать в процессе постановочной работы:

- партнерские отношения в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, взаимопониманию;
- развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
- самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
- чувство ответственности;
- организаторские способности;
- умение преподнести и обосновать свою мысль;
- художественный вкус;
- коммуникабельность;
- трудолюбие;
- активность.

6. Обоснование структуры учебного предмета «Основы актерского мастерства»

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;

- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой.

Дидактические материалы:

- наглядные и учебно-методические пособия,
- методические рекомендации,
- наличие литературы для детей и педагога.

Материально-технические:

- кабинет, соответствующий СГН,
- стол, стулья,
- музыкальный центр, DVD проигрыватель,
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием,
- спортивная форма, желательно однотонного темного цвета; удобная, нескользкая обувь ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы,
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками,
- фонотека,
- использование сети Интернет,
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими предметами театрального направления («Художественное слово», «Беседы об искусстве», «Сценическое движение», «Сценическая практика» и т.д.).

Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются учащимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года. Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратит наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателями.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ

Задачи:

1. Привить обучающемуся необходимые актерские навыки.
2. Умение чувствовать и проживать заданный образ.
3. Способность согласовывать технику актерской игры с психологией проживания.
4. Художественно-эстетическое развитие обучающегося.
5. Привить ребенку любовь к прекрасному миру театра.
6. Раскрыть творческие возможности.
7. Проявить талант через самовыражение.
8. Стать яркой, незаурядной личностью.

1 год обучения

| № | Тема | Всего часов | Теория | Практика |
|---|--|-------------|--------|----------|
| 1 | Творческое знакомство | 1 | 1 | - |
| 2 | Актерский тренинг | 2 | - | 2 |
| 3 | Артистическая техника. Элементы сценического действия | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Настройка к действию | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Преодоление неблагоприятных сценических условий | 2 | - | 2 |
| 6 | Развитие артистической смелости и непосредственности | 2 | - | 2 |
| 7 | Внимание на сцене | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Сверхзадача. Сквозное действие | 3 | 1 | 2 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 9 | Предлагаемые обстоятельства | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Движение | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Представление на сцене | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Восприятие и наблюдательность | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Общение на сцене | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Этика К. С. Станиславского | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Цирковое представление | 6 | 1 | 5 |
| 16 | Мизансцена | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Темпо ритм | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Атмосфера в спектакле | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Реквизит бутафория | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Этюды | 7 | 1 | 6 |
| 21 | Инсценировка басен, стихотворений | 6 | 1 | 5 |
| 22 | Работа над ролью | 6 | 1 | 5 |
| 23 | Промежуточная аттестация (полугодия) | 2 | | |
| | Всего | 70 | 19 | 49 |

2 год обучения

| № | Тема | Всего часов | Теория | Практика |
|----|--|-------------|--------|----------|
| 1 | Повторение пройденного за 1 год обучения | 1 | - | - |
| 2 | Действия в условиях вымысла | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Действие с воображаемыми предметами | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Взаимодействие с партнером. Логика бессловесных действий | 4 | 1 | 3 |
| 5 | Ориентировка. Оценка | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Воздействие на партнера | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Органическое молчание | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Словесное воздействие | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Характер. Характерность | 2 | 2 | - |
| 10 | Текст. Подтекст | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Этюды с картинками | 10 | 2 | 8 |
| 12 | Музыкальный этюд | 10 | 2 | 8 |
| 13 | Анализ | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Знакомство со сказкой | 2 | 2 | - |
| 15 | Распределение ролей | 1 | - | 1 |
| 16 | Работа над образами | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Работа над сказкой | 5 | 1 | 5 |
| 18 | Промежуточная аттестация (полугодия) | 2 | | |
| | Всего | 70 | 19 | 49 |

3 год обучения

| № | Тема | Всего часов | Теория | Практика |
|---|--|-------------|--------|----------|
| 1 | Повторение пройденного за 2 год обучения | 1 | - | 1 |
| 2 | Спектакль | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Выбор репертуара | 1 | - | 1 |
| 4 | Анализ | 43 | 3 | 40 |
| 5 | Работа над ролью | 3 | - | 3 |
| 6 | Работа над отрывками | 16 | - | 16 |
| 7 | Генеральная репетиция | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Промежуточная аттестация (полугодия) | 2 | | |
| | Всего | 70 | 5 | 63 |

4 год обучения

| № | Тема | Всего часов | Теория | Практика |
|----|--|-------------|--------|----------|
| 1 | Повторение пройденного за 3 год обучения | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Работа над развитием внимательности | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Знакомство с текстом спектакля | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Продумывание предлагаемых обстоятельств героев спектакля | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Упражнение на согласованность действий | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Анализ мимики лица | 9 | 8 | 1 |
| 7 | Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Вводная репетиция | 2 | 2 | - |
| 9 | Репетиция танцев и отдельных сценок спектакля | 2 | 2 | - |
| 10 | Генеральная репетиция | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Актер и его пространство | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Освоение предлагаемых обстоятельств | 5 | 3 | 2 |
| 13 | Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения | 1 | - | 1 |
| 14 | Работа над образом | 10 | 8 | 2 |
| 15 | Закрепление знаний, зачет | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Промежуточная аттестация (полугодия) | 2 | | |
| | Всего | 70 | 51 | 17 |

5 год обучения

| № | Тема | Всего часов | Теория | Практика |
|---|--|-------------|--------|----------|
| 1 | Специфика работы актера перед зрителем | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Анализ учащимися своей работы и работы товарищей в учебном спектакле | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Подготовка выпускного спектакля | 32 | 24 | 8 |
| 4 | Теоретическое обобщение пройденного материала | 15 | 7 | 8 |
| 5 | Промежуточная и итоговая (полугодия) аттестации | 2 | | |
| | Всего | 70 | 44 | 24 |

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА

1 год обучения

Тема 1. Творческое знакомство

Все сходятся в творческий полукруг, представляют друг друга и себя по имени, это дает развитие зрительной памяти и навыки конферансье.

Тема 2. Актерский тренинг

а) Перестановка предметов и запоминание всех положений вещей.

Развивает зрительную память

б) Пишущая машинка.

По кругу идет устная раскладка алфавита, каждый запоминает свою букву, затем педагог произносит вслух несколько раз любое четверостишие, после определенной команды и хлопка в ладоши педагога, каждый откликается хлопком на свою букву, это развивает умственную и физическую координацию, чувство ритма и партнерства.

в) Кинолента видения.

Развитие логического мышления и восприятия картины.

Тема 3. Артистическая техника. Элементы сценического действия

Необходимость постоянного тренинга актерской техники. Составные части артистической техники: работа органов чувств, память на ощущения и создание образных видений, воображение, логика и последовательность действий, мыслей, чувств; физическое и словесное взаимодействие с объектом; выразительная пластика, голос, речь, характерность, чувство ритма. Группировки, мизансцены.

Тема 4. Настройка к действию

Действие - язык театрального искусства. Целенаправленность и логика действия. Упражнения.

Тема 5. Преодоление неблагоприятных сценических условий

Необходимость отвлекаться от зрителей, увлекаясь на сцене конкретным действием. Овладение «публичным одиночеством». Логика поведения.

Повторность действия на сцене: «повторять не повторяясь»

Тема 6. Развитие артистической смелости и непосредственности

Развитие чувства правды и веры, внутренней творческой свободы, смелости, решительности и непосредственности в выполнении сценических задач. Вера и наивность.

Тема 7. Внимание на сцене

Качество внимания должно быть таким, чтобы оно увлекало актера на исполнение даже самого обычного бытового действия. Способность увлекаться выполнением физических действий, умение ощущать и контролировать их, руководить ими всегда позволяет отвлечься от всего постороннего, мешающего творческому процессу. Если актер будет подлинно внимателен к сценической задаче, он обязательно потеряет ощущение всего того, что не имеет отношения к сценической действительности. Так возникает возможность действовать в «малом круге внимания» — основе органичного существования в обстоятельствах роли.

Переключение внимания

Упражнение на переключение внимания протекает в такой последовательности:

1. Зрительное внимание: объект далеко (например, дверь).
2. Слуховое внимание: объект близко (комната).
3. Зрительное внимание: новый объект, находящийся далеко (улица в окне).
4. Осязательное внимание (объект — ткань собственного костюма).
5. Слуховое внимание: объект далеко (звуки улицы).
6. Зрительное внимание: объект близко (карандаш).
7. Обонятельное внимание (запах в аудитории).
8. Внутреннее внимание (тема — папироса).
9. Зрительное внимание: объект близко (пуговица на своем костюме).
10. Осязательное внимание (объект — поверхность стула).

Тема 8. Сверхзадача. Сквозное действие

Все, что происходит в пьесе, все ее отдельные большие или малые задачи, все творческие помыслы и действия артиста, аналогичные с ролью, стремятся к выполнению сверхзадачи пьесы. Общая связь с ней и зависимость от нее всего, что делается в спектакле, так велики, что даже самая ничтожная деталь, не имеющая отношения к сверхзадаче, становится вредной, лишней, отвлекающей внимание от главной сущности произведения.

Стремление к сверхзадаче должно быть сплошным, непрерывным, проходящим через всю пьесу и роль. Таким образом, для самого артиста сквозное действие является прямым продолжением линий стремления двигателей психической жизни, берущих свое начало от ума, воли и чувства творящего артиста. Не будь сквозного действия, все куски и задачи пьесы, все предлагаемые обстоятельства, общение,

приспособления, моменты правды и веры и прочее прозябали бы порознь друг от друга, без всякой надежды ожить.

Но линия сквозного действия соединяет воедино, пронизывает, точно нить разрозненные бусы, все элементы и направляет их к общей сверхзадаче. С этого момента все служит ей.

Тема 9. Предлагаемые обстоятельства

Влияние предлагаемых обстоятельств на логику действий персонажей. Словесное воздействие – как предлагаемое обстоятельство.

Тема 10. Движение

Понятие о движении.

Тема 11. Представление на сцене

Понятие о представлении. Упражнения

Тема 12. Восприятие и наблюдательность

Разница восприятия в жизни и на сцене. Необходимость внимания и его тренировка. Четыре круга внимания. Внимание произвольное, произвольное, творческое. Наблюдение за поведением людей в различных жизненных обстоятельствах.

Тема 13. Общение на сцене

Уровень общения, основывающийся на импровизационных формах

Тема 14. Этика к. с. Станиславского

Этика – определение понятия, его история. Краткая характеристика театральной этики

Тема 15. Цирковое представление

Цирк — вид зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление. Также цирком называется и само специальное здание для проведения этих представлений. Основой циркового искусства считается демонстрация необычного и смешного; характерной принадлежностью современного цирка является демонстрация фокусов, пантомимы, клоунады.

Тема 16. Мизансцена

Мизансцена — расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля. В разработке мизансцен проявляется сложное диалектическое взаимодействие формы и содержания: выражение внутренней сущности конфликта, взаимоотношений, идеи, логики сценического действия через его форму, внешний визуальный образ спектакля. При этом построение точных мизансцен одинаково важно как при решении т. н. массовых сцен с участием большого количества действующих лиц и статистов, так и в композиционной разработке «малонаселенных» эпизодов, в том числе — и присутствии на сцене лишь одного героя.

Тема 17. Темпо ритм

Ритм внутренней жизни представляется как непрерывное изменение энергии, обеспечивающей интенсивность деятельности сознания человека. Эти изменения обуславливаются взаимосвязью и взаимодействием между мышлением и эмоциями, возникающими в психике человека под воздействием окружающих обстоятельств и деятельности самого организма. Если актер не ритмичен, он не будет реагировать на изменения в темпе ритмах действий своих партнеров на сцене.

Тема 18. Атмосфера в спектакле

Атмосфера как часть выразительных средств. Понятие атмосферы. Способы создания атмосферы в спектакле. Как создают атмосферу режиссеры за кулисами и на сцене. Организация сценической атмосферы и решение пространства.

Тема 19. Реквизит бутафория

Предметы, которые могут заменить настоящие, например сделанные из картона рыцарские доспехи, фрукты и овощи из бумаги, оружие из дерева и т. д., называются бутафорией. Предметы бутафории можно изготовить из картона, холста, марли, жести, стружек акрилата, фанеры и т.п. Изготовление бутафории — очень увлекательное дело.

Тема 20. Этюды

Понятие этюд. Виды этюдов.

Практика: Этюды на память физических действий (убираю комнату, ловлю рыбу, стираю и т.д.), этюды на внимание, этюды на фантазию, этюды на отношение предметов (обыгрывание предметов), этюды на движение, этюды на публичное одиночество. Парные этюды.

Этюды на тему: «Я – предмет» (изобразить торшер, холодильник, пылесос, чайник, стиральную машину).

Тема 2. Я – стихия.

Теория: Объяснение темы Я – стихия.

Практика: Упражнения: «Земля, воздух, вода». Этюды на тему «Я – стихия» (изобразить море, ветер, огонь, вулкан и др.).

Тема 3. Я – животное.

Теория: Объяснение темы Я – животное.

Практика: Этюды на тему «Я – животное». (изобразить любое животное на выбор).

Тема 4. Я – фантастическое животное

Теория: Объяснение темы Я – фантастическое животное.

Практика: Этюды на тему «Я – фантастическое животное». (изобразить не существующее животное.)

Тема 21. Инсценировка басен, стихотворений

Литературное произведение – как материал для выбора логики поведения.

Вариантность логики поведения. Группам (по 3 - 5 человек) заранее дается задание инсценировать пословицу. Возможные пословицы: «Учи дитя, пока поперек лавки лежит, трудно будет, когда побежит», «Семь раз отмерь, один отрежь», «У семи

няnek дитя без глазу», «Много знай, да мало бай! Много баить не подобает», «Каков строитель, такова и обитель» и др.

Тема 22. Работа над ролью

Первые впечатления. Событийный ряд. Вскрытие внутреннего смысла. Разъяснение роли конфликта и его выявления. Сверхзадача автора, персонажа, актера. Выявление и фиксирование логики действий персонажа. Способы превращения своей логики действий в логику действий персонажа. Значение темпа ритма.

2 год обучения

Тема 1. Повторение пройденного за первый год обучения

Повторение пройденного за 1 год обучения

Тема 2. Действия в условиях вымысла

Действие и его имитация. Подлинное действие в вымышленных обстоятельствах. «Если бы...». Оправдание любого действия вымыслом. Предлагаемые обстоятельства.

Тема 3. Действие с воображаемыми предметами

Тренировка таких элементов органического творчества как сосредоточенность, воображение наблюдательности, память на ощущения, логика и последовательность простейших действий в работе с воображаемыми предметами.

Тема 4. Взаимодействие с партнером. Логика бессловесных действий

Логика бессловесных действий. Взаимодействие партнером - основной вид сценического действия. «Игра на публику», «игра для себя», «игра для партнера». Разница общения в жизни и на сцене

Тема 5. Ориентировка. Оценка

Ориентировка в обстоятельствах. Обнаружение партнера. Стоп – Удивление. Определение состояния партнера, чем он занят и, как к нему лучше подойти. Логика сосредоточенного думанья.

Тема 6. Воздействие на партнера

Жест, мимика, прикосновение, взгляд, интонации – способы физических воздействий на партнера при бессловесном общении. Этюды на органическое молчание.

Тема 7. Органическое молчание

Этюды:

- 1) Двое у газетного киоска, А вглядывается в В и старается вспомнить, где он его встречал.
- 2) А должен сказать В очень тяжелую для него вещь и не решается, В видит, что с А что-то происходит, и тоже не решается начать разговор.
- 3) Слепая у себя дома, и к ней лезет вор.

- 4) похороны коммуниста. за стеной поют или играют марш. А вбегает за траурным знаменем. В и С приводят в порядок комнату. Д - жена коммуниста - погружена в мысли о муже.
- 5) В приемной врача встретились А и В, которые когда-то были знакомы, каждый не хочет подать виду, что узнал другого, и боится, что тот его узнает.
- 6) В читальном зале А хочет познакомиться с В, приняв его за известного писателя. В удивлен, что А ему мешает.
- 7) А только что узнал о В что-то очень плохое, В понял это, думает, как оправдаться, и каждый ждет, когда другой заговорит.
- 8) После сильной ссоры: А виноват и не хочет подойти, В хочет помириться.
- 9) А сидит на бульваре, хорошая погода, В - воришка - хочет у него что-то украсть .
- 10) В сидит в парке культуры и отдыха, он здесь должен встретиться с Д , подсел на скамейку А, читает газету, В хочет, чтобы он скорее ушел.
- 11) Два соседа по комнате, один готовится к экзамену по математике, другой - по пению. Первому это страшно мешает.
- 12) В вагоне А едет в Москву учиться, В хочет с ней познакомиться.
- 13) Двое пришли поступать на место, знают, что примут только одного, ждут ответа.

Тема 8. Словесное воздействие

Словесное воздействие – основная форма воздействия человека на человека. Отличие действия, словом от декламации и словоговорения. Умение слушать и слышать. Влияние окружающей обстановки на речь актера. Классификация пристроек к словесным действиям по П.М. Ершову. Диалог – как словесная борьба, требующая острого восприятия партнера.

Тема 9. Характер. Характерность

Характер — структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и поведения личности

Тема 10. Текст. Подтекст

Соответствие киноленты видений со сверхзадачей изображаемого лица. «Жизнь человеческого духа» роли, которая непрерывно течет под словами текста. Слова – от поэта, подтекст – от артиста. Иллюстрированный подтекст. Противопоставление текста и подтекста. Эмоциональный характер словесной борьбы – «борющиеся интонации».

Тема 11. Этюды с картинами

Фрагменты картин популярных художников.

Способность передачи фрагмента картины, рисунка, кинофильма. Развивает точность внутренней и внешней пластики

Тема 12. Музыкальный этюд

Импровизация под музыку. Развивает ассоциативное мышление, восприятие мира.

Тема 13. Анализ

Идейно-тематический анализ. Тема, идея, творчество автора, первые впечатления, жанр. Эскизная работа над ролью в пространстве с элементами бутафории, декорации и сценического костюма. Поиск мизансцен. Раскрытие основного замысла.

Тема 14. Знакомство со сказкой

Виды сказок:

- бытовые;
- волшебные;
- сказки о животных.

Существует ряд общих рекомендаций к работе над сказкой:

1. При подготовке к чтению сказки важно организовать наглядно - практическую деятельность детей или провести соответствующую беседу, так, чтобы учащиеся могли правильно воспринимать самих героев и их действия.
2. Чтение сказки необходимо сопровождать показом диафильма, иллюстраций, аппликаций, рисунков и т.п.
3. Поскольку сказка по природе предназначена для устного воспроизведения, желательно, чтобы учитель использовал так называемое чтение-рассказывание. При такой подаче текста сохраняется интонация разговорной речи, рассказывание сопровождается соответствующими мимикой и жестами. Может быть использована аудиозапись.
4. При анализе сказки не следует акцентировать внимание на том, что что-то в ней вымысел, иначе пропадает очарование сказки. После отработки содержания сказки, его полного анализа, сказку следует прочитать по ролям.
5. Пересказ сказки следует очень хорошо подготовить.

Тема 15. Распределение ролей

Распределение ролей

Тема 16. Работа над образами

Работа над созданием образа сказочных персонажей. Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа.

Тема 17. Работа над сказкой

Основные направления работы с детьми в этом плане:

- сформировать у детей представление о традиционных зачинах и концовках как неотъемлемой части художественного построения волшебной сказки, отличающейся условностью и информативной насыщенностью; сформировать умение видеть специфическое начало сказки – «зачин» – и благополучный для положительных героев конец – «концовку»;
- сформировать представление детей о таком характерном приеме в построении сказки, как троекратные повторы; научить их находить повторы в тексте сказки и определять в каждом конкретном случае их функцию и роль в развитии сюжета и образов героев сказки;

- сформировать представление об условности сказочного пространства и времени (хронотопа волшебной сказки); научить детей видеть пространственно-временные рамки волшебной сказки, определять особенности сказочного пространства и времени в связи с развитием сюжетного действия сказки.

3 год обучения

Тема 1. Повторение пройденного за второй год обучения

Повторение пройденного за 2 год обучения

Тема 2. Спектакль

Спектакль — произведение сценического искусства

Тема 3. Выбор репертуара

Выбор репертуара

Тема 4. Анализ

Идейно-тематический анализ

Тема 5. Работа над ролью

Объяснение темы. К.С.Станиславский о работе актера над ролью.

Практика: Накопление запасов творческой пищи для последующей работы актерской фантазии. Наблюдение жизни, обобщение своих наблюдений. Изучение жизни персонажа. Ознакомление с эпохой, в которой жил персонаж.

Тема 6. Работа над отрывками

Работа над созданием образа, выразительностью и характером персонажа.

Тема 7. Генеральная репетиция

Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.

4 год обучения

Тема 1. Введение в актерское мастерство.

Знакомство с коллективом, программой, правилами поведения. Поиск способностей и талантов ребенка. Развитие артистической смелости. Работа с речью, звуком, голосом.

Тема 2. Работа над развитием внимательности.

Анализ работы партнера. Оценка деятельности партнера. Анализ коллективной деятельности. Инсценизация и постановка сценок

Тема 3. Знакомство с текстом спектакля.

Знакомство с названием и автором спектакля. Знакомство с содержанием спектакля. Распределение ролей.

Тема 4. Продумывание предлагаемых обстоятельств героев спектакля.

Знакомство с героями сюжета. Анализ героев. Выявление положительных и отрицательных качеств. Роль декораций и костюмов и превращениях.

Тема 5. Упражнение на согласованность действий.

Упражнение на память физических действий. Упражнение на превращение заданного предмета с помощью действий. Работа над двигательными упражнениями.

Тема 6. Анализ мимики лица.

Упражнения мимики лица. «Доброе лицо», «Злое лицо», «Возрастное лицо», «Подражание зверей», «Лица различных сказочных персонажей».

Тема 7. Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на друга.

Упражнение на коллективную согласованность. Раскрытие, развитие и совершенствование актерских способностей. Закрепление умений замечать изменений в поведении партнера. Изучение сценической площадки, предлагаемых обстоятельств, действий, этюд.

Тема 8. Вводная репетиция.

Изучение основ сценического поведения. Тренировка и укрепление речевого аппарата, развитие жестикуляции.

Тема 9. Репетиция танцев и отдельных сценок спектакля.

Контрастность в подборе упражнений. Прием усложнения заданий, Комплексность задач в уроке и в каждом упражнении. Подлинность и непрерывность педагогических действий.

Тема 10. Генеральная репетиция.

Выход на сцену. Подготовка сцены дикараниями. Проверка творческих способностей у детей.

Тема 11. Актер и его пространство.

Тренировка ориентации в пространстве. Изучение сценических образов в пространстве.

Тема 12. Освоение предлагаемых обстоятельств.

Работа над видениями воображения. Ориентировка в пространственных условиях общения. Ориентировка во временных условиях общения.

Тема 13. Обсуждение декораций, костюмов, сценических эффектов, музыкального сопровождения.

Обсуждение декораций. Обсуждение костюмов, сценических эффектов, а также музыкального сопровождения.

Тема 14. Работа над образом.

Работа актера над ролью. Изучение роли.

Тема 15. Закрепление знаний.

Повторение теоретических и практических знаний. Завершение учебного года.

5 год обучения

Тема 1. Специфика актера перед зрителем.

Восстановление и повторные показы спектакля. Импровизация и точность от спектакля к спектаклю.

Тема 2. Анализ учащимися своей работы товарищей в учебном спектакле.

Развитие способности анализировать работу свою и товарищей. Умение видеть рост мастерства от спектакля к спектаклю. Приобретение навыка работы над совершенствованием роли: закрепление находок и устранение ошибок.

Тема 3. Подготовка выпускного спектакля.

Открытие особенности театрального творчества – «здесь, сегодня, сейчас». Связь со зрителем и коллегами. Знакомство с содержанием профессиональной работы артиста: связь трактовки роли с пониманием исполнителем окружающей жизни, совершенствование актерской техники. Представление о специфике театрального искусства как искусства исполнительного.

Тема 4. Теоретическое обобщение пройденного материала.

Подготовка и проведение выпускного экзамена-концерта и экзамена по теории.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета «Основы актерского мастерства» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных жанров театрального искусства: трагедии, комедии, драмы;
- умения использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыков владения средствами пластической выразительности;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем и физических зажимов;
- навыков тренировки психофизического аппарата;
- знания основных средств выразительности театрального искусства;
- знания театральной терминологии;
- знания выразительных средств сценического действия и их разновидности;
- знания принципов построения этюда;

- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве;
- умения создавать художественный образ в сценической работе или в творческом номере;
- навыков по владению психофизическим состоянием;
- умения проводить анализ произведений театрального искусства;
- знания основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- умение использовать основные элементы актерского мастерства, связанные с созданием художественного образа при исполнении роли в спектакле или в концертном номере;
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно-концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, относятся:

- держать внимание к объекту, к партнеру;
- видеть, слышать, воспринимать;
- память на ощущения и создание на ее основе образных видений;
- воображение и фантазия;
- способность к взаимодействию;
- логичность и последовательность действий и чувств;
- чувство правды на сцене;
- вера в предлагаемые обстоятельства;
- ощущение перспективы действия и мысли;
- чувство ритма;
- выдержка, самоотдача и целеустремленность;
- мышечная свобода и пластичность;
- владение голосом, произношение;
- чувство фразы;
- умение действовать словом.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»:

текущая,

промежуточная.

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского мастерства». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной и итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- степени теоретической и практической подготовки по текущим разделам учебно-тематического плана;
- контроля сформированных у обучающихся умений и навыков на определенном этапе обучения.

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы актерского мастерства»:

| Оценка | Критерии оценивания ответов |
|---------------|---|
| 5 («отлично») | стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению профессиональных навыков, полная самоотдача на занятиях в классе и сценической площадке, грамотное выполнение домашних заданий, работа над собой |
| 4 («хорошо») | чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в |

| | |
|---------------------------|---|
| | полной мере |
| 3 («удовлетворительно») | ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет домашнюю работу. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке |
| 2 («неудовлетворительно») | случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы |
| «зачет» (без отметки) | промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения |

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Методика образовательной деятельности по учебному предмету «Основы актерского мастерства» основана на практических и теоретических наработках лучших российских театральных школ, взявших в основу своей работы систему К.С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей (Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, А.Я. Таирова, В.Э. Мейерхольда и др.).

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Можно использовать метод эмоционального стимулирования - создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.

После каждого урока необходимо руководствоваться педагогической оценкой, а именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии?

Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания. Некоторые дети привыкают к обязательному показу, ждут его и не решаются проявить свою инициативу. Активность и творческие способности в таком случае не только не развиваются, но иногда даже подавляются. Безусловно, показывать надо. Во-первых, использовать метод режиссерского показа. Исходить не из своего собственного актерского материала, а из материала учащихся.

Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному

ребенку. Еще существует метод, так называемого «Играющего тренера», т.е. педагог является непосредственным участником тренингов и упражнений, это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного освоения материала.

Использование метода беседы позволяет выбрать правильную тактику в работе с каждым ребенком. Сущность беседы заключается в том, что учитель путем умело поставленных вопросов побуждает учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. беседа представляет собой не сообщающий, а вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала. Главный смысл беседы - побуждать учащихся с помощью вопросов к рассуждениям, действенному анализу, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. При проведении беседы по осмыслению нового материала необходимо ставить вопросы так, чтобы они требовали не односложных утвердительных или отрицательных ответов, а развернутых рассуждений, определенных доводов и сравнений, в результате которых учащиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.

Метод сравнения эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: *«Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это»*. Этот метод помогает педагогу и учащимся отслеживать рабочий процесс. *«У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что.....»* или *«Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...»*.

В активном восприятии учащимися процесса обучения весьма существенное значение имеет умение преподавателя придавать своему объяснению увлекательный характер, делать его живым и интересным, использовать множество стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся. Необходимо соблюдать определенную педагогическую логику, определенную последовательность учебного и воспитательного процесса, в котором постепенно формируются умения и навыки актерского искусства.

Основным методом формирования качества исполнительского мастерства является метод актерского тренинга, упражнений. Сущность этого метода состоит в том, что учащиеся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - *«...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры»* - К.С. Станиславский.

Начинать тренинг следует с формирования готовности у учащихся восприятия учебного материала с использованием способов концентрации внимания и эмоционального побуждения.

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это: - контрастность в подборе упражнений;

- прием усложнения заданий;

- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

Работа над отрывками и учебным спектаклем через творческое взаимодействие ученика и учителя, этюдный метод репетиционной работы, как и метод действенного анализа произведения, позволят педагогу максимально раскрыть индивидуальность учащегося.

Обязательным фактором в обучении детей, а по данному предмету особенно, является дисциплина. Необходимо воспитывать у учащихся чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

Метод исследовательской деятельности выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа. Необходимо стремление педагога предлагать такие задания, которые включали бы детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

Для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит метод создания проблемных ситуаций - представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы. Это очень сближает коллектив, выявляет характер и личностные качества учащихся.

В методическую работу педагога также входит посещение с учениками учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров. Воспитание зрительской культуры формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства.

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель - самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения, позволит учащимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся заключается в посещении театров и других учреждений культуры, выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над

ролью, работе над совершенствованием и закреплением профессиональных навыков.

VI. Список литературы и средств обучения

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Альшиц Ю. Л. Тренинг forever! / Ю. Л. Альшиц. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р. К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49
4. Венецианова М. А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М. А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
5. Владимиров С. В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
7. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
8. Жабровец М. В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М. В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
9. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
10. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
11. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
12. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
13. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
14. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
15. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
16. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009

17. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002
18. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
19. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
20. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
21. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
22. Новарина, Валер. Жертвующий актер / пер. с фр. Екатерины Дмитриевой // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 73. – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2005/73/no31-pr.html>
23. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
24. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
25. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
26. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
27. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
28. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
29. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
30. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
31. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д. Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
32. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
33. Сорокин В. Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27

34. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
35. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания: Дневник ученика / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
36. Станиславский К. С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
37. Станиславский К. С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
38. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
39. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
40. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
41. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
42. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
43. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
44. Хмельницкий. Ю. О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
45. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
46. Чехов. М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Античный театр. – Режим доступа : <http://anti4teatr.ucoz.ru>.
4. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>.

5. Энциклопедия : Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа:
http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm
6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
7. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа:
<http://www.theatreplanet.ru/articles>
8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа:
http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm
9. Средневековый театр. – Режим доступа:
<http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
10. Западноевропейский театр. – Режим доступа: <http://svr-lit.niv.ru>
11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа : <http://www.theatre-enc.ru>.
13. История: Кино. Театр. – Режим доступа : <http://kinohistory.com/index.php>
14. Театры мира. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>
15. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
17. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>