Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Филиппов Валерий Леонидович
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.11.2026 13:54:27
Уникальный программный ключ:
6f08c9f177a45145ce6802379c37a091be0a90db

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

МАСТЕРСТВО АКТЕРА

Уровень высшего образования – специалитет
Специальность – 52.05.01 Актерское искусство
Специализация – Артист драматического театра и кино
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2023 год.

ЛУГАНСК 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино» утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128.

Программу разработала Е.Н. Гребеник, к. философ. н., старший преподаватель кафедры театрального искусства

Рассмотрена на заседании кафедры театрального искусства Академии Матусовского
Протокол № 1 от 30.08.2023 г.

Зав. кафедрой В.Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Мастерство актера» входит в обязательную часть Блока 1 и адресована студентам с 1 по 4 курс (с 1-го по 8-й семестр) по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и профессионального направлений. Содержание дисциплины «Мастерство актера» призвано способствовать формированию профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и нравственными качествами личности.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: по окончанию I семестра – экзамен; II семестра – экзамен; III семестра – экзамен; IV семестра – экзамен; VI семестра – экзамен; VII семестра – зачет с оценкой; VIII семестра – экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 43 зачетных единицы, 1548 часов.

Очная форма обучения – 951 аудиторных часа: практических – 790 часа, лекционных – 32 часа, индивидуальных – 129 часов, самостоятельных – 408 часа, контроль – 189 часов.

Заочная форма обучения – 222 аудиторных часа: практических – 204 часа, лекционных – 10 часов, индивидуальных – 8 часов, самостоятельных – 1296 часов, контроль – 30 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: подготовка высококвалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в профессиональных и аматорских театрах, а также в качестве преподавателя актерского мастерства в детских школах искусств, высших учебных заведениях и других учреждениях дополнительного образования.

Задачи изучения дисциплины:

- раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актерской профессии;
- помочь освоить художественные и эстетические особенности театрального искусства.
- способствовать формированию у будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в обязательную часть Блока 1 подготовки студентов по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино».

Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин как «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Танец», «Вокал», «Грим», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Мастерство актера».

Изучение таких дисциплин как «История театра», «Теория драмы», «Техника сцены», «История костюма», способствует успешному овладению студентами дисциплины «Мастерство актера».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Теория драмы», «Техника сцены», «История костюма», «История театра».

Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино»: ПК-1.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	**Содержание компетенции**	
ПК-1	Способен создавать в драматическом театре и кино художественные образы актерскими средствами, использовать все возможности речи и основные приёмы гримирования при создании и исполнении роли	**знать** теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией, способы взаимодействия со зрителем, способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы, реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией); **уметь** создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков, проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла, общаться со зрительской аудиторией, проявлять творческую инициативу во время работы над ролью, самостоятельно проводить работу над ролью; **владеть** теорией и практикой актерского анализа, навыками импровизации в процессе работы над ролью.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	Очная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	пр	из	ср	кон		л	пр	из	ср	кон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 курс, I семестр Раздел I. Работа актера над собой.												
Тема 1. Введение. Театр как вид искусства. Основные принципы театра. Главные направления в актерском искусстве.	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-	3	-
Тема 2. Мировоззрение и творчество актера. Главные особенности театрального искусства. Системы и методы актерского творчества.	4	-	2	-	-	2	4	1	-	-	2	1
Тема 3. К.С. Станиславский как реформатор театра. Учение Станиславского: содержание, основные принципы. Этика и дисциплина К.С. Станиславского.	5	1	2	-	-	2	5	-	-	-	5	-
Раздел II. Элементы психотехники актера.												
Тема 4. Мускульная свобода. Мускульная свобода, как условие творческого процесса.	7	1	2	1	1	2	7	-	1	-	6	-
Тема 5. Внимание и воображение.	7	1	2	1	1	2	7	-	1	-	6	-
Тема 6. Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера.	9	1	4	1	1	2	9	-	1	-	8	-
Тема 7. Двигатели психофизической жизни – разум, чувства, воля. Анализ значение каждого	8	-	4	2	-	2	8	-	1	-	7	-

элемента.												
Тема 8. Отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене.	9	1	4	2	-	2	9	-	1	-	8	-
Тема 9. Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения.	8	-	4	2	-	2	8	-	1	-	7	-
Раздел III. Сценическое действие.												
Тема 10. Действие – основа актерского искусства.	11	1	4	1	1	4	11	1	1	-	8	1
Тема 11. Природа, логика и последовательность сценического действия.	8	-	4	1	1	2	8	-	1	-	6	1
Тема 12. Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Знакомство с этюдами.	8	1	4	1	-	2	8	-	-	-	8	-
Тема 13. Видение внутреннего зрения. Создание непрерывной внутренней жизни.	8	-	4	1	-	3	8	-	1	-	7	-
Тема 14. Система К.С. Станиславского как средство воспитания актера.	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Тема 15. Работа над этюдами для показа.	11	-	8	2	1	-	11	-	1	1	8	1
Вид контроля	**Экзамен**						**Экзамен**					
Всего часов за обучение I семестр ОФО, ЗФО	**108**	**8**	**52**	**15**	**6**	**27**	**108**	**2**	**10**	**1**	**91**	**4**
1 курс, II семестр Раздел IV. Сценический этюд.												
Тема 16. Принципы построения актерского этюда. Общее понятие этюда в искусстве. Сценический этюд,	12	2	6	-	2	2	12	-	1	-	11	-

главные требования к нему.												
Тема 17. Сверхзадача и сквозное действие этюда. Определение задачи. Определение и построение сквозного действия. Контрсквозное действие.	12	1	6	1	2	2	12	1	1	-	10	-
Тема 18. Мизансцена как средство пластической выразительности сценического этюда.	12	1	6	1	2	2	12	1	1	-	10	-
Тема 19. Темпоритм этюда.	13	1	6	2	2	2	13	-	1	-	12	-
Тема 20. Атмосфера этюда. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы.	13	1	6	2	2	2	13	-	1	-	11	1
Тема 21. Упражнения и этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.	12	-	6	2	2	2	12	-	1	-	11	-
Тема 22. Упражнения на рождение слова.	12	-	6	2	2	2	12	-	1	-	11	-
Тема 23. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.	12	-	6	2	2	2	12	-	1	-	10	1
Тема 24. Этюды по репродукциям с картин, рисунков, карикатур, скульптур.	14	-	6	2	2	4	14	-	1	-	12	1
Тема 25. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.	14	-	6	2	2	4	14	-	1	1	11	1
Тема 26. Музыкально-пластические этюды.	20	-	6	2	8	4	20	-	1	-	19	-
Тема 27. К.С. Станиславский «Работа актера над собой в творческом процессе переживания».	12	-	2	-	6	4	12	-	-	-	12	-
Тема 28. Работа над этюдами для показа.	22	-	6	2	10	4	22	-	1	-	21	-

Вид контроля	Экзамен						Экзамен					
Всего часов за обучение II семестр ОФО, ЗФО	**180**	**6**	**74**	**20**	**44**	**36**	**180**	**2**	**12**	**1**	**161**	**4**
2 курс, III семестр **Раздел V. Развитие основных навыков актерской техники в работе над отрывками из литературно-драматургических произведений (современная драматургия, инсценировки).**												
Тема 29. Стиль автора произведения. Стилевые особенности автора и их учет при работе над отрывком.	8	-	4	1	2	1	8	-	1	-	7	-
Тема 30. Анализ литературного произведения.	7	-	4	-	2	1	7	-	1	-	6	-
Тема 31. Эпизоды и актерские задачи в отрывке из литературного произведения.	8	-	4	1	2	1	8	-	1	-	7	-
Тема 32. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.	9	1	4	1	2	1	9	1	1	-	7	-
Тема 33. Биография героя.	10	1	4	1	2	2	10	-	1	-	8	1
Раздел VI. Словесное действие в спектакле.												
Тема 34. Особенности словесного взаимодействия актеров в отрывке.	9	-	4	1	2	2	9	-	1	-	8	-
Тема 35. Подтекст.	10	1	4	1	2	2	10	1	1	-	7	1
Тема 36. Кинолента видения.	8	-	4	1	2	1	8	-	1	-	7	-
Тема 37. Темп, ритм и тон.	8	-	4	1	2	1	8	-	1	-	7	-
Раздел VII. Работа над ролью.												
Тема 38. Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.	9	1	4	-	2	2	9	-	1	-	8	-
Тема 39. Линия действия образа.	10	1	4	1	2	2	10	-	1	-	8	1
Тема 40. Внесценическая жизнь образа.	10	-	6	-	2	2	10	-	1	-	9	-

Тема 41. Оценка фактов и событий.	11	-	6	1	2	2	11	-	1	-	10	-
Раздел VIII. Характерность.												
Тема 42. Эпоха и стиль.	9	-	6	1	1	1	9	-	1	-	8	
Тема 43. Языковые особенности образа.	15	-	6	1	7	1	15	-	2	-	13	-
Тема 44. Особенности пластики образа. Поза и жест как основные элементы статной актерской выразительности.	14	1	6	1	4	2	14	-	2	-	12	-
Тема 45. К.С. Станиславский «Работа актера над ролью».	7	-	2	-	4	1	7	-	-	-	7	-
Тема 46. Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.	18	-	8	2	6	2	18	-	2	1	14	1
Вид контроля	**Экзамен**						**Экзамен**					
Всего часов за обучение III семестр ОФО, ЗФО	**180**	**6**	**84**	**15**	**48**	**27**	**180**	**2**	**20**	**1**	**153**	**4**
2 курс, IV семестр Раздел IX. Работа над ролью (отрывки из классической драматурги, одноактная пьеса).												
Тема 47. Знакомство с пьесой (застольный период).	28	-	10	2	10	6	28	-	4	-	24	-
Тема 48. Действенный анализ.	40	2	16	6	10	6	40	1	4	-	34	1
Тема 49. Эпизоды и задачи.	40	4	16	2	12	6	40	1	4	-	34	1
Тема 50. Партитура действия.	44	-	24	2	12	6	44	-	4	-	39	1
Тема 51. Работа над словесным действием.	46	-	24	4	16	2	46	-	6	1	38	1
Всего часов за обучение IV семестр ЗФО	-	-	-	-	-	-	**Экзамен**					
Тема 52. Работа над ролью в репетиционном процессе.	54	-	24	4	16	10	-	-	-	-	-	-
Вид контроля	**Экзамен**						**-**					
Всего часов за обучение IV семестр ОФО	**252**	**6**	**114**	**20**	**76**	**36**	**198**	**2**	**22**	**1**	**169**	**4**
3 курс, V семестр Раздел IX. Работа над ролью (отрывки из классической драматурги, одноактная пьеса).												
Тема 52. Работа над	-	-	-	-	-	-	54	-	6	1	47	-

ролью в репетиционном процессе.												
Раздел X. Работа над ролью в многоактном спектакле.												
Тема 53. Действенный анализ пьесы и роли.	34	-	22	4	8	-	34	-	6	-	28	-
Тема 54. Сверхзадача и сквозное действие роли.	38	2	24	4	8	-	38	1	6	-	31	-
Тема 55. Культура речи.	36	-	24	3	9	-	36	-	5	-	31	-
Вид контроля	-	-	-	-	-	-	-					
Всего часов за обучение V семестр ЗФО	-	-	-	-	-	-	**162**	**1**	**23**	**1**	**137**	**-**
Тема 56. Культура тела.	27	-	24	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Тема 57. Работа над воплощением спектакля.	27	-	24	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Вид контроля	**-**						-	-	-	-	-	-
Всего часов за обучение V семестр ОФО	**162**	**2**	**118**	**15**	**27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 курс, VI семестр **Раздел IX. Работа над ролью (отрывки из классической драматурги, одноактная пьеса).**												
Тема 56. Культура тела.	-	-	-	-	-	-	27	**-**	4	-	23	-
Тема 57. Работа над воплощением спектакля.	-	-	-	-	-	-	27	**-**	4	-	22	1
Раздел XI. Замысел и воплощение роли в спектакле.												
Тема 58. Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.	46	-	28	2	12	4	46	-	4	-	42	-
Тема 59. Овладение характерностью образа.	50	2	28	2	12	6	50	1	4	1	43	1
Тема 60. Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя.	50	-	28	4	12	6	50	-	4	-	45	1
Тема 61. Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней	52	-	28	4	14	6	52	-	3	-	48	1

выразительностью образа.												
Вид контроля	-	-	-	-	-	-	**Экзамен**					
Всего часов за обучение VI семестр ЗФО	-	-	-	-	-	-	**252**	**1**	**23**	**1**	**223**	**4**
Тема 62. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.	54	2	28	6	13	5	-	-	-	-	-	-
Вид контроля	**Экзамен**						**-**					
Всего часов за обучение VI семестр ОФО	**252**	**4**	**140**	**18**	**63**	**27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 курс, VII семестр Раздел XI. Замысел и воплощение роли в спектакле.												
Тема 62. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.	-	-	-	-	-	-	54	-	8	1	44	1
Раздел XII. Работа над дипломным спектаклем. Перенос спектакля на сцену.												
Тема 63. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.	41	-	30	1	8	2	41	-	6	-	35	-
Тема 64. Овладение психофизической жизнью роли.	42	-	30	2	8	2	42	-	8	-	33	1
Тема 65. Поиски внешней характерности (грим, костюм).	43	-	30	2	9	2	43	-	6	-	37	-
Вид контроля	-	-	-	-	-	-	**Зачет с оценкой**					
Всего часов за обучение VII семестр ЗФО	-	-	-	-	-	-	**180**	**-**	**28**	**1**	**149**	**2**
Тема 66. Работа над атмосферой и темпоритмом роли и спектакля.	54	-	30	2	19	3	-	-	-	-	-	-
Вид контроля	**Зачет с оценкой**						**-**					
Всего часов за обучение VII семестр ОФО	**180**	**-**	**120**	**7**	**44**	**9**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 курс, VIII семестр Раздел XII. Работа над дипломным спектаклем. Перенос спектакля на сцену.												

Тема 66. Работа над атмосферой и темпоритмом роли и спектакля.	-	-	-	-	-	-	54	-	6	-	48	-
Раздел XIII. Работа над ролью в дипломном спектакле. Перенос спектакля на сцену.												
Тема 67. «Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.	33	-	16	1	14	2	33	-	6	-	27	-
Тема 68. Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.	37	-	18	1	16	2	37	-	6	-	31	-
Тема 69. Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.	37	-	18	1	16	2	37	-	4	-	33	-
Тема 70. Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.	37	-	18	1	16	2	37	-	6	1	30	-
Вид контроля	-	-	-	-	-	-	-					
Всего часов за обучение VIII семестр ЗФО	-	-	-	-	-	-	**198**	**-**	**28**	**1**	**169**	**-**
Тема 71. Репетиция дипломного спектакля.	54	-	18	1	25	10	-	-	-	-	-	-
Вид контроля	**Экзамен**						-					
Всего часов за обучение VIII семестр ОФО	**198**	**-**	**88**	**5**	**87**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 курс, IX семестр Раздел XIII. Работа над ролью в дипломном спектакле. Перенос спектакля на сцену.												
Тема 71. Репетиция дипломного спектакля.	-	-	-	-	-	-	54	-	12	-	38	4
Вид контроля	-	-	-	-	-	-	-	**Экзамен**				
Всего часов за обучение IX семестр ЗФО	-	-	-	-	-	-	**54**	**-**	**12**	**-**	**38**	**4**
Количество часов за весь период обучения	**1512**	**32**	**790**	**115**	**395**	**180**	**1512**	**10**	**178**	**8**	**1290**	**26**

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ I. РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ

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

Предмет, структура и общее задание курса. Место курса в системе воспитания актера драматического театра и кино. Профессиональные качества актера. Развитие особых творческих способностей, приобретение профессиональных умений и навыков.

Работа над сценической техникой и технологией актерского процесса.

Развитие творческой инициативы студентов, их способностей к самостоятельному решению художественных задач. Взаимосвязь курса «Мастерство актера» с профилирующими курсами «Сценическая речь», «История театра», «Сценическое движение», «Танец», «Вокал» и др. Главные разделы курса и принципы воспитания актера драматического театра и кино. Профессиональная литература по курсу.

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

Творческая биография К.С. Станиславского. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра. Взгляды Станиславского в искусство театра. Научное и литературное творчество Станиславского. Работа Станиславского с драматургом. Станиславский и театральная критика. Станиславский - организатор театрального дела. К. С. Станиславский об этике сценического творчества. Развитие взглядов Станиславского на сценический метод. Станиславский о природе человека и специфике сценического творчества. Система Станиславского как научно-практическая основа школы актерского мастерства. Составляющие системы: «Работа актера над собой» и «Работа актера над ролью».

Основные принципы системы Станиславского. Принцип жизненной правды как путь к истинной театральности. Важнейший компонент школы Станиславского – учение о сверхзадаче. Определение термина «Сверхзадача».

Третий принцип системы Станиславского – принцип активности действия. Органичность творчества актера как четвертый принцип системы. Принцип творческого перевоплощения как пятый и решающий принцип системы, как завершающий этап творческого процесса в актерском искусстве.

Искусство «переживания» и искусство «представления».

РАЗДЕЛ II. ЭЛЕМЕНТЫ ПСИХОТЕХНИКИ АКТЕРА

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

Преодоление мышечных зажимов лица, рук, ног, шеи, голоса. Упражнения на освобождение мышц. Мышечная свобода, как условие творческого процесса.

Освобождение мышц как результат полной сосредоточенности на объекте. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу. Выполнить комплекс практических упражнений по преодолению мышечных зажимов лица, рук, ног, шеи, голоса.

Тема 5. Внимание и воображение.

Внимание как сосредоточенность человека в данный момент на определенном объекте (предмете, событии, образе, мысли). Внимание как психологический процесс. Виды внимания. Объекты непроизвольного внимания актера. Внимание и функции внутреннего контроля. Объект внимания и круги внимания. Правильный выбор объекта внимания. Беспрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое.

Упражнения на объекты внимания и круги внимания. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.

Воображение как важный элемент актерской психотехники.

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

Общее понятие сценической веры в актерском искусстве. Взаимодействие сценической свободы и сценической веры. Убежденность актера как необходимое условие его убедительной игры. Сценическая вера как использование актером именно тех действий, поступков, интонаций, жестов, которые необходимы в конкретной ситуации, и полное убеждение в этом исполнителя. Сценическая вера как органическая и сознательная необходимость для актера. Общий смысл Вахтанговской формулы по вопросу сценической веры. Творческая вера в правду вымысла на сцене как залог зрительского доверия.

Сценическое оправдание как секрет актерской веры. Сценическое оправдание как мотивирование самого актера. Использование термина «оправдание» в сценическом творчестве. Случай на сцене и его оправдание. Значение сценических оправданий в работе актера. Перевоплощение случая на элемент сценической жизни.

Упражнения на воспитание сценической веры. Упражнения на объяснения и мотив рассмотрения, получения, отношение к предмету. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай. Упражнения на оправдание незначительной случайности. Упражнения на выражение различных чувств. Упражнения на выдерживание паузы, паузы, точки зрения в зал.

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

Отношение как средство общения с объектом на сцене. Упражнения на отношения. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах.

Этюды на беспредметное действие знакомую по жизненному опыту.

РАЗДЕЛ III. СЦЕНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Тема 10. Действие – основа актерского искусства.

Действующая природа театрального искусства как отражение жизни. Действие и действительность. Понятие «единого действия», ее составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели. Действие в условиях сценического вымысла. Сценическое действие, ее специфика. Виды сценического действия: физическая, психическая, словесная и др.

Упражнения на развитие логического сценического действия.

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

Предлагаемые обстоятельства. Их роль в работе актера. «Если бы» – рычаг творчества. Упражнения на предлагаемые обстоятельства и ряд событий.

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

1 КУРС, II СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ IV. СЦЕНИЧЕСКИЙ ЭТЮД

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

Общее понятие этюда в искусстве. Этюд в театральной педагогике как импровизационная упражнение, как сценическое действие для развития и совершенствования актерского мастерства. Этюд в драматургии как короткая учебная пьеса. Специфика этюдной формы в театре.

Сценический этюд как первый этап формирования исполнительских умений и навыков. Место и роль этюдной формы в процессе овладения мастерством актера.

Сценический этюд как процесс приобретения умений и навыков в изучении основных закономерностей органической действия. Сценический этюд как достижение умение видеть единство психофизического жизни в актерский творчества. Сценический этюд как средство привития актеру умение путем истинной физической поведения воспроизводить правильный ход психической жизни на сцене. Сценический этюд как творческое и практическое воспроизведение логики и последовательности действия.

Главная цель сценического этюда – научиться понимать и строить жизнь человека на сцене как целостный психологический процесс, творчески применять логику физических действий, развивать чувство правды, умение логично и органично действовать на сцене в разных обстоятельствах для выполнения поставленной задачи, умение сосредоточить свое внимание на объекте действия и с органической правдой выполнять ее.

Работа над разножанровыми этюдами: этюды на темы музыкальных произведений, этюды по произведениям изобразительного искусства.

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

Определение понятий «сверхзадача», «сквозное действие», «контрсквозное действие». На примерах из этюдов сделать разбор и определение задач и сквозного действия.

Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни. Групповые этюды: «Животные», «Птицы», «псарня». Групповые этюды: «наш цирк», «сказка». Музыкально-пластические этюды. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом. Этюды на оправданное «молчание».

Тема 18. Мизансцена как средство пластической выразительности сценического этюда.

Мизансцена и природа чувств актера. Мизансцена тела. Пластичность тела, как выражение психофизического состояния исполнителя. Мизансцена как пластическая форма выражения в пространстве и времени внутренней сути завершенного отрывка сценического действия, взаимодействия или события, времени конфликта. Мизансцена как художественная форма, организованная преимущественно для визуального восприятия, в которой проявляется активность актера. Мизансцена как форма, характеризующаяся протяженностью, продолжительностью, структурностью, ритмичностью и изменением пластики. Мизансцена и способ связи актера со зрителем.

Мизансцена и импровизация в творческом процессе актера и режиссера во время проведения репетиций. Необходимость в использовании конкретной мизансцены в творческой работе актера над ролью. Творческие отношения между режиссером и актером, вопрос инициативы в процессе процесса построения действия в выгородке. Мизансцена, как одно из средств выразительности. Мизансцена – выразитель события, взаимоотношений действующих лиц. Понятие темпоритма и атмосферы и их связь с мизансценой.

Создание мизансцен на заданную тему. Создание мизансцен на основе произведений изобразительного искусства. (Работа над этюдами по репродукции к картинам).

Тема 19. Темпоритм этюда.

Темп и ритм на сцене. В чем их отличие. Темп и ритм как фактор передачи эмоциональных процессов действий человека. Внутренний и внешний темпоритм. Упражнения на темп и ритм. Упражнения на тем пи ритм в сценическом этюде.

Упражнения на внутренний и внешний темпоритм в сценическом этюде.

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

Определение атмосферы. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы. Упражнения на атмосферу. Упражнения на атмосферу в сценическом этюде.

2 КУРС, III СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ V. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ АКТЕРСКОЙ ТЕХНИКИ В РАБОТЕ НАД ОТРЫВКАМИ ИЗ ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ, ИНСЦЕНИРОВКИ)

Тема 32. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.

Определение событийного ряда. Анализ цепочки событий и определения действий. Определение сквозного действия и линии действий каждого персонажа в пьесе (отрывке). Работа над этюдами.

Тема 33. Биография героя.

Составление биография героя, как приема работы над образом, над предлагаемыми обстоятельствами жизни героя. Определение до сценической жизни образа.

РАЗДЕЛ VI. СЛОВЕСНОЕ ДЕЙСТВИЕ В СПЕКТАКЛЕ

Тема 35. Подтекст.

Определение понятия «подтекст». Подтекст как элемент внутреннего действия. Примеры подтекста в жизни. Умение находить подтекст в главной роли. Применение подтекста в работе над ролью в отрывке из драматического произведения. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Упражнения на подтекст. Упражнения на ролевое поведение в разнообразных ситуациях, в предлагаемых обстоятельствах в процессе общения на импровизационные темы.

РАЗДЕЛ VII. РАБОТА НАД РОЛЬЮ

Тема 38. Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.

Работа актера над ролью: 1. Сценический образ как часть целого (представления). Периоды работы над ролью: а) период знакомства с ролью; б) период переживания; в) период воплощения роли; г) период воздействия. 2. Основные элементы внутренней жизни роли: а) сверхзадача; б) сквозное действие; в) зерно роли. 3. Построение эмоциональной жизни роли.

Понятие художественного образа в различных видах искусства. Общее понятие сценического образа, действующего лица, персонажа в театральных формах, инсценировки различных литературных жанров.

Виды художественных образов: образ-символ, образ-аллегория, образ-метафора, образ-ассоциация.

Социально-психологическая характеристика персонажа как воспроизведение его характера в совокупности психологических особенностей, проявляющихся в его действиях.

Воспроизводственный характер творчества актера. Копирование и имитация как элементы мастерства актера. Средства воспроизведения поведения, манер персонажа, определение ведущих черт образа, его недостатков и его возможностей. Создание биографии персонажа. Перевоплощение как прием сценического творчества.

Принцип перевоплощения по системе Станиславского. Вахтангов о процессе перевоплощения во время проведения репетиций. Перевоплощение за Г. Товстоноговым: изменение образа мышления, отношение к окружающему миру и ритма жизни человека.

Процесс перевоплощения как преодоление дистанции между актером исполнителем и образом, что создается ним. Характер и характерность, их сущность. Внутренняя и внешняя характерность, их распределение. Перевоплощение как средство создания характера.

М. Чехов о важности импровизации во время проведения репетиций для воплощения образа на сцене.

М.О. Кнебель о сущности человека и образа как работу, что требует большой точности и морального человеческой аккуратности.

Амплуа и внешние данные актера. Исторический аспект актерской профессии по вопросам распределения ролей в соответствии с внешним данным артиста. Понятие творческой индивидуальности. Сценический костюм, аксессуары, детали и их роль в создании сценического образа.

Воплощение художественного образа в театрализованных, эстрадных и массовых формах.

Тема 39. Линия действия образа.

Анализ поступков героя, внутренних движений его души. Положительное и отрицательное в персонаже. Исполнитель – «адвокат» героя.

РАЗДЕЛ VIII. ХАРАКТЕРНОСТЬ

Тема 44. Особенности пластики образа. Поза и жест как основные элементы статной актерской выразительности.

Театр как художественное осмысление позы и жеста. Характер жеста: комический, трагический. Особенности позы и жеста в театральном искусстве.

Выдающиеся режиссеры об использовании позы и жеста в любом театре (К. Станиславский, М. Чехов, В. Мейерхольд, А. Таиров, Е. Вахтангова, Ю. Любимов, Г. Товстоногов).

Режиссер М. Чехов, его репетиции на проведение упражнений дня практического усвоения психологического жеста.

Психологический жест как первый шаг актера в работе над ролью. Поиски походки, жестов, ритма движения, особенности пластики. Этюды на сценическую пластику.

Упражнения на наблюдательность.

2 КУРС, IV СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ IX. РАБОТА НАД РОЛЬЮ (ОТРЫВКИ ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИ, ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА)

Тема 48. Действенный анализ.

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

Тема 49. Эпизоды и задачи.

Распределение одноактного спектакля на сцены и эпизоды. Определение завязки, кульминации и развязки пьесы и роли.

3 КУРС, V СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ X. РАБОТА НАД РОЛЬЮ В МНОГОАКТНОМ СПЕКТАКЛЕ

Тема 54. Сверхзадача и сквозное действие роли.

Определение сверхзадачи и сквозного действия каждой роли во всем спектакле. Упражнения на сверхзадачу и сквозное действие роли.

Изучение материалов действительной жизни. Знание жизни – необходимое условие успешной работы над ролью. Богатство конкретных впечатлений – необходимое условие истинного знания жизни. Использование личных впечатлений, научных, публицистических, литературных, иконографических материалов для более глубокого понимания своего образа.

Нахождение сквозного действия и сверхзадачи образа, подчиненных идейному замыслу спектакля. Значение сверхзадачи и сквозного действия образа в работе актера над ролью.

3 КУРС, VI СЕМЕСТР

РАЗДЕЛ XI. ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕ РОЛИ В СПЕКТАКЛЕ

Тема 59. Овладение характерностью образа.

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

Тема 62. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.

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

6.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ

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

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

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

Выполнить:

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

Литература: [1], [8], [11], [13]

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

1. Методиками воспитания актера.
2. Система К.С. Станиславского.
3. Биомеханика В. Мейерхольда.
4. Метод импровизации С. Вахтангова.
5. Принципы эпического театра Б. Брехта.

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

Выполнить:

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

Литература: [8], [12], [14]

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

1. Биография К.С. Станиславского.
2. Основное учение Станиславского.
3. Этика и дисциплина К.С. Станиславского.
4. Провести опрос по данной теме.

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

Выполнить: раскрыть и законспектировать вопросы.

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

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

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

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

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

Выполнить:

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

Литература: [6], [8], [11], [12]

Тема 5. Внимание и воображение.

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

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

Выполнить:

1. Законспектировать понятия «внимание», «воображение».
2. Упражнения на функции внутреннего контроля.
3. Упражнения на смену кругов внимания.
4. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.
5. Этюды на внимание и воображение.

Литература: [6], [8], [11], [12]

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

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

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

Выполнить:

1. Законспектировать понятия сценической «веры» и «правды».
2. Упражнения на воспитание сценической веры.
3. Упражнения на объяснения и мотив рассмотрения, получения, отношение к предмету.
4. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.
5. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.
6. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай.

7. Упражнения на оправдание незначительной случайности.
8. Упражнения на выражение различных чувств.
9. Упражнения на выдерживание паузы, точки зрения в зал.
10. Упражнения с воображаемыми предметами для нахождения истины и веры в области чувства.
11. Этюды на веру и правду.

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

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

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

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

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

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

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

1. Раскрыть понятие «отношение».
2. Отношение как средство общения с объектом на сцене.
3. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах.

Ключевые слова: отношение, общение, партнер, этюд.

Выполнить: Упражнения и этюды на отношение.

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

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

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

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

Выполнить:

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

Литература: [6], [8], [10], [15]

Тема 10. Действие – основа актерского искусства.

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

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

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

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

Тема 11. Природа, логика и последовательность сценического действия.
1. Работа над действием и действительностью.
2. Тренинги на виды сценического действия: физические, психические, словесные и др.
3. Тренинги на создание логической и последовательной линии психофизических действий.

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

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

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

Тема 12. Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Знакомство с этюдами.
1. Раскрыть понятия «предлагаемые обстоятельства» и магическое «если бы».
2. Роль предлагаемых обстоятельств в работе актера.
3. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.

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

Выполнить:
1. Законспектировать понятия «предлагаемые обстоятельства» и магическое «если бы».
2. Актерский тренинг по данной теме.

3. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства и событийный ряд.

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

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

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

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

Выполнить:

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

Литература: [3], [6], [8], [11], [15]

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

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

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

Выполнить:

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

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

Тема 15. Работа над этюдами для показа.

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

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

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

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

1 КУРС, II СЕМЕСТР

СЦЕНИЧЕСКИЙ ЭТЮД

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

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

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

Выполнить:

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

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

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

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

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

Выполнить:

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 18. Мизансцена как средство пластической выразительности сценического этюда.

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

Ключевые слова: мизансцена, импровизация, пластическая выразительность.

Выполнить:

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

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

Тема 19. Темпоритм этюда.
1. Раскрыть понятия «темп» и «ритм». В чем их отличия.
2. Темп и ритм как фактор передачи эмоциональных процессов действий человека.
3. Внутренний и внешний темпоритм.

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

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

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

Тема 20. Атмосфера этюда. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы.
1. Раскрыть понятие «атмосферы».
2. Атмосфера как средство выразительности.
3. Эмоциональное воздействие атмосферы.

Ключевые слова: атмосфера, средства выразительности, эмоциональное воздействие.

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

Литература: [8], [10], [11], [20]

Тема 21. Упражнения и этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.
1. Овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга.
2. Работа над актерским тренингом.

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

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

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

Тема 22. Упражнения на рождение слова.
1. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

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

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

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

Тема 23. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.
1. Работа над этюдами из литературных произведение и басен.

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

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

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

Тема 24. Этюды по репродукциям с картин, рисунков, карикатур, скульптур.
1. Работа над этюдами по репродукциям картин, рисунков, карикатур, скульптур.

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

Выполнить:
1. Создание этюдов на заданную тему.
2. Создание этюдов на основе произведений изобразительного искусства. (Работа над этюдами по репродукциям к картинам).

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

Тема 25. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.
1. Тренинги на внимание к партнеру как к объекту.
2. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

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

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

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

Тема 26. Музыкально-пластические этюды.
1. Работа над музыкально-пластическими этюдами.

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

Выполнить:

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

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

1. К.С. Станиславский и его книги.
2. Основные разделы «Работы актера над собой».

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

Выполнить:

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

Литература: [1], [8], [11], [21]

Тема 28. Работа над этюдами для показа.

1. Работа над этюдами на все элементы психофизического действия.

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

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

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

2 КУРС, III СЕМЕСТР

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ АКТЕРСКОЙ ТЕХНИКИ В РАБОТЕ НАД ОТРЫВКАМИ ИЗ ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ, ИНСЦЕНИРОВКИ)

Тема 29. Стиль автора произведения. Стилевые особенности автора и их учет при работе над отрывком.

1. Знакомство с автором отрывка, его творчеством, временем написания произведения.

2. Стилевые особенности автора и их учет при работе над отрывком.

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

Выполнить: Сравнительный анализ стилевых особенностей произведений.

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

Тема 30. Анализ литературного произведения.
1. Определение темы и идеи.
2. Определение сквозного действия.
3. Вопрос к автору и к роли.

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

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

Литература: [8], [11], [12]

Тема 31. Эпизоды и актерские задачи в отрывке из литературного произведения.
1. Разбивка отрывка на эпизоды и определения задач в каждом эпизоде.
2. Название эпизода.
3. Методика практического использования разбивки на эпизоды и задачи в работе над отрывками.

Ключевые слова: эпизод, актерская задача, сквозное действие.

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

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

Тема 32. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.
1. Анализ цепочки событий и определения действий.
2. Основы существования в предлагаемых обстоятельствах.
3. Предмет борьбы в драматургии.
4. Логика и последовательность действий.

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

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

Литература: [8], [11], [12], [30]

Тема 33. Биография героя.

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

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

Выполнить:

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 34. Особенности словесного взаимодействия актеров в отрывке.

1. Особенности словесного взаимодействия с партнером.
2. Работа над словом в роли.

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

Выполнить:

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

Литература: [8], [11], [12], [21]

Тема 35 Подтекст.

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

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

Выполнить:

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

Литература: [8], [11], [12], [21]

Тема 36. Кинолента видения.

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

7. Внутренний взгляд и внутренний слух.

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

Выполнить:

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

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

Тема 37. Темп, ритм и тон.

1. Темп и ритм как необходимое условие сценической правды действия.
2. Внешний и внутренний темпоритм.
3. Работа над умением слышать и держать верный тон сцены.

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

Выполнить: Упражнения и тренинги на соблюдение темпоритма.

Литература: [6], [8], [11]

Тема 38. Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.

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

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

Выполнить:

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 39. Линия действия образа.

1. Линия действия образа.

2. Исполнитель – «адвокат» героя.

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

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 40. Внесценическая жизнь образа.
1. Биография персонажа.
2. Кинолента видения.
3. Внесценическая жизнь образа.

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

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

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

Тема 41. Оценка фактов и событий.
1. Работа над событиями в отрывке.
2. Оценка фактов.
3. Работа с подтекстами.

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

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

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

Тема 42. Эпоха и стиль.
1. Знакомство с творчеством автора и его эпохой.
2. Стиль написания произведения.

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

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

Литература: [1], [3], [6], [8]

Тема 43. Языковые особенности образа.

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

Ключевые слова: лексика героя, речевые особенности персонажа.

Выполнить:

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

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

Тема 44. Особенности пластики образа. Поза и жест как основные элементы статной актерской выразительности.

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

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

Выполнить:

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

Литература: [21], [27], [30], [34]

Тема 45. К.С. Станиславский «Работа актера над ролью»

1. К.С. Станиславский и его книги.
2. «Работа актера над ролью» и ее части.

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

Выполнить:

1. Раскрыть и законспектировать – сценический образ как часть целого (представления).
2. Законспектировать – периоды работы над ролью:

а) период знакомства с ролью;
б) период переживания;
в) период воплощения роли.
г) период воздействия.

3. Законспектировать – основные элементы внутренней жизни роли:

а) сверхзадача;
б) сквозное действие;
в) зерно роли;

4. Законспектировать и охарактеризовать - построение эмоциональной жизни роли.
5. На примере выбранного материала провести работу над ролью.

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

Тема 46. Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.

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

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

Выполнить:

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

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

2 КУРС, IV СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ (ОТРЫВКИ ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИ, ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА)

Тема 47. Знакомство с пьесой (застольный период).

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

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

Выполнить:

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

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

Тема 48. Действенный анализ.

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

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

Выполнить:

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

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

Тема 49. Эпизоды и задачи.

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

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

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

Литература: [8], [11], [[12],], [20]

Тема 50. Партитура действия.

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

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

Выполнить:

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

Литература: [8], [11], [12], [20]

Тема 51. Работа над словесным действием.

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

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

Выполнить:

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

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

Тема 52. Работа над ролью в репетиционном процессе.

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

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

Выполнить:

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

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

3 КУРС, V СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ В МНОГОАКТНОМ СПЕКТАКЛЕ

Тема 53. Действенный анализ пьесы и роли.

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

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

Выполнить:

1. Определение темы, идеи, конфликта.
2. Анализ сквозного действия пьесы и роли.
3. Разбор и определение основного событийного ряда.
4. Разбор и определение сверхзадачи и сквозного действия пьесы и роли.

5. Этюдный метод разбора основных составляющих элементов пьесы.

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

Тема 54. Сверхзадача и сквозное действие роли.

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

Ключевые слова: сверхзадача, сквозное и контрсквозное действия.

Выполнить:

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 55. Культура речи.

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

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

Выполнить:

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

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

Тема 56. Культура тела.

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

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

Выполнить:

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

Литература: [21], [27], [30]

Тема 57. Работа над воплощением спектакля.

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

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

Выполнить:

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

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

3 КУРС, VI СЕМЕСТР

ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕ РОЛИ В СПЕКТАКЛЕ

Тема 58. Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.

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

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

Выполнить:

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

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

Тема 59. Овладение характерностью образа.

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

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

Выполнить:

1. Определение «зерна образа».
2. Анализ лексики героя. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.
3. Работа над внешним видом образа, походкой, манерами, особенностями пластики, темпоритмом героя.

4. Работа с необычным историческим реквизитом.
5. Этюды на тему автора и эпохи.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 60. Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя

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

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

Выполнить:

1. Проанализировать поступки героя, внутренние движения его души.
2. Определить и проанализировать положительные и отрицательные черты героя.
3. Работа над непрерывной линией действия героя.
4. Этюды на «зерно образа».

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

Тема 61. Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.

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

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

Выполнить:

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

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

Тема 62. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.

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

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

Выполнить:

1. Законспектировать: Трансформация как состояние выразительности характера. Важность приема трансформации в эстрадном жанре, особенно в комическом исполнении. Трансформация как подтверждение условности театрального действия, что позволяет артисту показать себя в других формах существования на сцене. Трансформация как эффективный артистизм исполнения, которое с этим приемом приобретает более высокого уровня убедительности. Трансформация как средство активизации зрительской аудитории. Два типа трансформации - бытовая и поэтическая, особые приемы и признаки, характерные для каждого типа. Бытовая трансформация и психологический театр. Бытовая трансформация и проблема соотношения характера и характерности. Творчество А. Райкина, его работа над образом (примеры). Трюк в театре, его история. Трюк как яркое образное ассоциативное акцентирование в спектакле. Трюк и трюкачество. В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов о применении трюка в театральном искусстве. Противоречивость взглядов К.С. Станиславского и Е. Вахтангова на сущность театрального искусства. М. Чехов о театральном реализме Вахтангова.
2. Актерский тренинг с использованием различных трюков в соответствии с индивидуальными способностями.
3. Упражнения на фантастические перевоплощения.
4. Упражнения на воспроизведение во внешних проявлениях образа, его внутренней жизни.

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

4 КУРС, VII СЕМЕСТР

РАБОТА НАД ДИПЛОМНЫМ СПЕКТАКЛЕМ. ПЕРЕНОС СПЕКТАКЛЯ НА СЦЕНУ

Тема 63. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.
1. Сверхзадача роли и спектакля.
2. Сквозное действие каждой роли во всем спектакле.
3. Контрсквозное действие.

Ключевые слова: сверхзадача, сквозное и контрсквозное действия.

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 64. Овладение психофизической жизнью роли.
1. «Я есть!» Работа над образом, глубинным пониманием «зерна» образа.
2. Органическое действие актера в предлагаемых обстоятельствах пьесы как важнейший момент творческого процесса перевоплощения актера в образ.
3. Основной принцип перевоплощения актера в образ: стать другим, оставаясь собой.
4. Значение общения, взаимодействия с партнером.
5. Внутренний монолог и его значение в нахождении правильного сценического действия.
6. Сценический ритм как средство верной внутренней жизни образа.
7. Перспектива актера и перспектива роли.

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

Выполнить:

1. Работа над образом с глубинным пониманием «зерна» образа.
2. Поиск логического и органического действия актера в предлагаемых обстоятельствах.
3. Работа с партнером. Этюды на общение и взаимодействие с партнером.
4. Поиск и работа над внутренними монологами, «вторым планом».
5. Законспектировать понятия «перспектива актера» и «перспектива роли».

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 65. Поиски внешней характерности (грим, костюм).
1. Внешняя характерность героя.
2. Грим и костюм, как основные вспомогательные элементы в создании образа.

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

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 66. Работа над атмосферой и темпоритмом роли и спектакля.
1. Атмосфера как средство выразительности.
2. Эмоциональное воздействие атмосферы.
3. Темпоритм роли и спектакля.

Ключевые слова: атмосфера спектакля, эмоциональное воздействие, темпоритм.

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

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

4 КУРС, VIII СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ В ДИПЛОМНОМ СПЕКТАКЛЕ. ПЕРЕНОС СПЕКТАКЛЯ НА СЦЕНУ

Тема 67. «Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.
1. Подготовка организма к спектаклю. Режим жизни и питание в день спектакля.
2. Налаживание речевого аппарата, гимнастика.

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

Выполнить:

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

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

Тема 68. Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.
1. Строгое соблюдение действующего линии и сверхзадачи спектакля.
2. Актерское премьерство и зазнайство.
3. «Дилетантская импровизация».
4. Забота о костюме и реквизите.
5. Поддержка творческой атмосферы на сцене и за кулисами.

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

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

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

Тема 69. Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.
1. Анализ представления через восприятие зрителя.
2. Борьба с самовольным нарушением авторского текста и распущенностью в спектакле.
3. Репетиции отдельных эпизодов.
4. Наблюдение за профессиональным ростом и становлением студента.

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

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

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

Тема 70. Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.
1. Языковая и пластическая выразительность образа.
2. Сценическое пространство и сценическая выразительность.

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

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

2. Проверка видения образа, техники речи на зрителя.
3. Свободное владение сценическим пространством и сценической выразительностью.

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

Тема 71. Репетиция дипломного спектакля.
1. Атмосфера и темпоритм спектакля.
2. Внешняя и внутренняя характерность образа.
3. Роль света и музыки в спектакле.
4. Выпуск спектакля на зрителя.

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

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

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

6.2. СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ

Тема 4. Мускульная свобода. Мускульная свобода, как условие творческого процесса.
1. Законспектировать понятие «мускульная свобода».
2. Выполнить комплекс практических упражнений, чтобы преодолеть мышечные зажимы лица, рук, ног, шеи, голоса.

Литература: [6], [8], [11], [12]

Тема 5. Внимание и воображение.
1. Упражнения на функции внутреннего контроля.
2. Упражнения на смену кругов внимания.
3. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.
4. Этюды на внимание и воображение.

Литература: [6], [8], [11], [12]

Тема 6. Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера.
1. Упражнения на воспитание сценической веры.
2. Упражнения на объяснения и мотив рассмотрения, получения, отношение к предмету.
3. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.
4. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.
5. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай.

6. Упражнения на оправдание незначительной случайности.
7. Упражнения на выражение различных чувств.
8. Упражнения на выдерживание паузы, точки зрения в зал.
9. Упражнения с воображаемыми предметами для нахождения истины и веры в области чувства.
10. Этюды на веру и правду.

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

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

1. Упражнения на двигатели психофизической жизни – ум, чувство, воля.
2. Тренинги на двигатели психофизической жизни – ум, чувство, воля.

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

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

1. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах.
2. Упражнения на развитие понятия «отношение».

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

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

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

Литература: [6], [8], [10], [15]

Тема 10. Действие – основа актерского искусства.

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

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

Тема 11. Природа, логика и последовательность сценического действия.

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

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

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

1. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства.

2. Выполнить комплекс упражнений на событийный ряд.
3. Выполнить комплекс упражнений на магическое «если бы».

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

Тема 13. Видение внутреннего зрения. Создание непрерывной внутренней жизни.
1. Упражнения на видение внутреннего зрения.
2. Упражнения на внутреннее зрение и внутренний слух.

Литература: [3], [6], [8], [11], [15]

Тема 15. Работа над этюдами для показа.
1. Работа над этюдами на все элементы психофизического действия.
2. Работа над этюдами для показа.

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

1 КУРС, II СЕМЕСТР

СЦЕНИЧЕСКИЙ ЭТЮД

Тема 17. Сверхзадача и сквозное действие этюда. Определение задачи. Определение и построение сквозного действия. Контрсквозное действие.
1. Этюды на событие из литературных произведений, басни.
2. Групповые этюды: «Животные», «Птицы», «псарня».
3. Групповые этюды: «наш цирк», «сказка».
4. Музыкально-пластические этюды.
5. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.
6. Этюды на оправданное «молчание».

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 18. Мизансцена как средство пластической выразительности сценического этюда.
1. Создание мизансцен на заданную тему.
2. Создание мизансцен на основе произведений изобразительного искусства.
3. Работа над этюдами по репродукции к картинам.

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

Тема 19. Темпоритм этюда.
1. Упражнения на темп и ритм.
2. Упражнения на темп и ритм в сценическом этюде.
3. Упражнения на внутренний и внешний темпоритм в сценическом этюде.

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

Тема 20. Атмосфера этюда. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы.
1. Упражнения на атмосферу.
2. Упражнения на атмосферу в сценическом этюде.

Литература: [8], [10], [11], [20]

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

1. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства.
2. Выполнить комплекс упражнений на событийный ряд.

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

Тема 22. Упражнения на рождение слова.

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

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

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

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

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

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

1. Создание этюдов на заданную тему.
2. Создание этюдов на основе произведений изобразительного искусства.
3. Работа над этюдами по репродукциям к картинам.

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

Тема 25. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.

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

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

Тема 26. Музыкально-пластические этюды.

1. Работа над групповыми, парными, одиночными этюдами.
2. Музыкально-пластические этюды.
3. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.
4. Этюды на оправданное «молчание».

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 28. Работа над этюдами для показа.

1. Работа над этюдами по репродукциям к картинам.
2. Работа над этюдами на основе басни или сказки.
3. Работа над музыкально-пластическими этюдами.
4. Работа над этюдами на беспредметное действие.

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

2 КУРС, III СЕМЕСТР

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ АКТЕРСКОЙ ТЕХНИКИ В РАБОТЕ НАД ОТРЫВКАМИ ИЗ ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ, ИНСЦЕНИРОВКИ)

Тема 29. Стиль автора произведения. Стилевые особенности автора и их учет при работе над отрывком.

1. Выбор разножанровых отрывков из современной драматургии.
2. Знакомство с автором отрывка, его творчеством, временем написания произведения.
3. Работа над сравнительным анализом стилевых особенностей драматургических произведений.

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

Тема 31. Эпизоды и актерские задачи в отрывке из литературного произведения.

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

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

Тема 32. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.

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

Литература: [8], [11], [12], [30]

Тема 33. Биография героя.

1. Рассказать биографию своего героя.
2. Определить предлагаемые обстоятельства жизни героя.
3. Определить и рассказать внесценическую жизнь образа.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 34. Особенности словесного взаимодействия актеров в отрывке.

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

Литература: [8], [11], [12], [21]

Тема 35 Подтекст.

1. Упражнения на подтекст.
2. Упражнения на ролевое поведение в разнообразных ситуациях, в предлагаемых обстоятельствах, в процессе общения на импровизационные темы.

Литература: [8], [11], [12], [21]

Тема 36. Кинолента видения.

1. Выполнить сравнительную характеристику понятий «внутренний взгляд» и «внутренний слух».

2. Упражнения на «киноленту видения» и видение внутреннего зрения.

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

Тема 37. Темп, ритм и тон.

1. Упражнения на внешний и внутренний темпоритм.
2. Работа над умением слышать и держать верный тон сцены.

Литература: [6], [8], [11]

Тема 39. Линия действия образа.

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 41. Оценка фактов и событий.

1. Проанализировать все события в отрывке.
2. Раскрыть подтексты.
3. Работа над истинными мыслями и желаниями героев.
4. Определить стремление героев и подвести итоги их действий.

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

Тема 42. Эпоха и стиль.

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

Литература: [1], [3], [6], [8]

Тема 43. Языковые особенности образа.

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

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

Тема 44. Особенности пластики образа. Поза и жест как основные элементы статной актерской выразительности.

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

9. Упражнения на использование пластики и пантомимы при создании образа.

Литература: [21], [27], [30], [34]

Тема 46. Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.

1. Работа над отрывком. Изучение действительности, анализ литературного материала.
2. Работа над внешними и внутренними характеристиками персонажа.

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

2 КУРС, IV СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ (ОТРЫВКИ ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИ, ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА)

Тема 47. Знакомство с пьесой (застольный период).

1. Выбор пьесы или отрывка из классической драматургии.
2. Проверка эмоционального впечатления, зерна, первичного образа роли у актера через анализ пьесы и роли.
3. Определение сверхзадач и сквозного действия будущей роли в спектакле.
4. Этюды на предлагаемые обстоятельства.

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

Тема 48. Действенный анализ.

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

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

Тема 49. Эпизоды и задачи.

1. Работа над эпизодами и задачами.
2. Работа над композиционным построением роли.

Литература: [8], [11], [[12],], [20]

Тема 50. Партитура действия.

1. Работа над определением основного действенного ряда роли.
2. Работа над определением логики и последовательности действий образа.
3. Работа над средствами выразительности для создания образа.
4. Работа над внешней и внутренней характерностью образа.

Литература: [8], [11], [12], [20]

Тема 51. Работа над словесным действием.

1. Работа над словесным действием роли.
2. Работа с подтекстом.
3. Работа над выразительностью, убедительностью и яркостью языка, силой звука и дикционной четкостью.

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

Тема 52. Работа над ролью в репетиционном процессе.

1. Поиск внешних пластических и речевых характеристик персонажа.
2. Изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.
3. Работа над ролью в репетиционном процессе.

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

3 КУРС, V СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ В МНОГОАКТНОМ СПЕКТАКЛЕ

Тема 53. Действенный анализ пьесы и роли.

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

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

Тема 54. Сверхзадача и сквозное действие роли.

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 55. Культура речи.

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

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

Тема 56. Культура тела.

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

Литература: [21], [27], [30]

Тема 57. Работа над воплощением спектакля.

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

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

3 КУРС, VI СЕМЕСТР

ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕ РОЛИ В СПЕКТАКЛЕ

Тема 58. Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.

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

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

Тема 59. Овладение характерностью образа.

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 60. Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя

1. Работа над поступками героя, внутренними движениями его души.
2. Определить и проанализировать положительные и отрицательные черты героя.
3. Работа над непрерывной линией действия героя.
4. Этюды на нахождение «зерна образа».

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

Тема 61. Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.

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

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

Тема 62. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.

1. Работа над актерскими тренингами 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: [11], [18], [20], [21], [31]

4 КУРС, VII СЕМЕСТР

РАБОТА НАД ДИПЛОМНЫМ СПЕКТАКЛЕМ. ПЕРЕНОС СПЕКТАКЛЯ НА СЦЕНУ

Тема 63. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.

1. Работа над сверхзадачей роли и спектакля.
2. Работа над сквозным действием каждой роли во всем спектакле.
3. Работа над контрсквозным действием.

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 64. Овладение психофизической жизнью роли.

1. Работа над образом с глубинным пониманием «зерна образа».
2. Поиск логического и органического действия актера в предлагаемых обстоятельствах.
3. Работа с партнером. Этюды на общение и взаимодействие с партнером.
4. Поиск и работа над внутренними монологами, «вторым планом».

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 65. Поиски внешней характерности (грим, костюм).

1. Работа со своими наблюдениями в жизни, живописи, фотографии, как попыткой составить словесный портрет героя.
2. Поиск внешних особенностей героя, походка, манера, речевые и голосовые дефекты.
3. Работа с гримером и костюмером над внешним видом героя.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 66. Работа над атмосферой и темпоритмом роли и спектакля.

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

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

4 КУРС, VIII СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ В ДИПЛОМНОМ СПЕКТАКЛЕ. ПЕРЕНОС СПЕКТАКЛЯ НА СЦЕНУ

Тема 67. «Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.

1. Подготовка организма к спектаклю.
2. Работа над психофизической настройкой к спектаклю.
3. Работа с речевым аппаратом.

4. Анализ и чтение роли.

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

Тема 68. Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.
1. Работа над творческим развитием роли.
2. Работа над словом и психофизической жизнью роли.
3. Работа над атмосферой.

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

Тема 69. Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.
1. Работа над действенной линией персонажа.
2. Работа над подтекстами.

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

Тема 70. Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.
1. Работа над словом и пластической выразительностью.
2. Проверка видения образа, техники речи.

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

Тема 71. Репетиция дипломного спектакля.
1. Работа над атмосферой и темпоритмом.
2. Работа над внешней и внутренней характерностью образа.
3. Работа с костюмами и реквизитом.

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

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

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

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки практической исполнительской работы (в этюдах, инсценировках, отрывках из драматургии, одноактной пьесе, спектакле);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- тренинг самонаблюдения, индивидуальный тренинг психотехники;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету с оценкой, экзамену и выпуску дипломного спектакля.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ

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

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

Литература: [1], [8], [11], [13]

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

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

Литература: [8], [12], [14]

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

1. Законспектировать творческую биографию К.С. Станиславского.
2. Законспектировать главные этапы формирования К.С. Станиславского как актера, режиссера, организатора и теоретика театра.
3. Законспектировать систему воспитания актера по К.С. Станиславскому и ее части.

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

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

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

Литература: [6], [8], [11], [12]

Тема 5. Внимание и воображение.
1. Законспектировать понятия «внимание», «воображение».
2. Упражнения на функции внутреннего контроля.
3. Упражнения на смену кругов внимания.
4. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.
5. Этюды на внимание и воображение.

Литература: [6], [8], [11], [12]

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

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

Тема 7. Двигатели психофизической жизни – разум, чувства, воля. Анализ значение каждого элемента.
1. Законспектировать понятие «двигатели психофизической жизни».
2. Тренинги на развитие каждого элемента.
3. Работа над управлением и контролем своих чувств и воли.

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

Тема 8. Отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене.
1. Законспектировать понятие «отношение».
2. Упражнения и этюды на отношение.
3. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах.

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

Тема 9. Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения.
1. Упражнения и этюды на общение.
2. Упражнения и этюды на приспособления – внешние и внутренние.

3. Упражнения на поиск внутреннего монолога.
4. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

Литература: [6], [8], [10], [15]

Тема 10. Действие – основа актерского искусства.

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

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

Тема 11. Природа, логика и последовательность сценического действия.

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

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

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

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

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

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

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

Литература: [3], [6], [8], [11], [15]

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

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

10. Раскрыть сущность художественной этики и дисциплины, ее влияние на творческий процесс.

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

Тема 15. Работа над этюдами для показа.

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

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

1 КУРС, II СЕМЕСТР

СЦЕНИЧЕСКИЙ ЭТЮД

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

1. Выполнить импровизационные этюды на предложенную тему.
2. Выполнить одиночные, парные, массовые этюды.
3. Выполнить парный этюд в условиях оправданного молчания.

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

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

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 18. Мизансцена как средство пластической выразительности сценического этюда.

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

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

Тема 19. Темпоритм этюда.

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

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

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

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

Литература: [8], [10], [11], [20]

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

1. Выполнить комплекс упражнений на предлагаемые обстоятельства.
2. Выполнить комплекс упражнений на событийный ряд.

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

Тема 22. Упражнения на рождение слова.

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

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

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

1. Работа над этюдами из литературных произведение и басен.
2. Групповые этюды: «животные», «птицы», «псарня».
3. Групповые этюды: «наш цирк», «сказка».

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

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

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

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

Тема 25. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.

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

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

Тема 26. Музыкально-пластические этюды.

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

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

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

Литература: [1], [8], [11], [21]

Тема 28. Работа над этюдами для показа.
1. Работа над этюдами на все элементы психофизического действия.
2. Выполнить этюды по репродукциям к картинам.
3. Выполнить этюды на основе басни или сказки.
4. Выполнить музыкально-пластические этюды.
5. Выполнить этюды на беспредметное действие.

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

2 КУРС, III СЕМЕСТР

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ НАВЫКОВ АКТЕРСКОЙ ТЕХНИКИ В РАБОТЕ НАД ОТРЫВКАМИ ИЗ ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ, ИНСЦЕНИРОВКИ)

Тема 29. Стиль автора произведения. Стилевые особенности автора и их учет при работе над отрывком.
1. Выбор отрывка из современной драматурги.
2. Выявить стилевые особенности автора.

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

Тема 30. Анализ литературного произведения.
1. Разбор отрывка из литературного произведения.
2. Определение темы и идеи произведения и каждого отрывка.
3. Определение сквозного действия произведения и отрывка.

Литература: [8], [11], [12]

Тема 31. Эпизоды и актерские задачи в отрывке из литературного произведения.
1. Выбор отрывка из литературного произведения.
2. Разбить отрывок на эпизоды.
3. Определить задачи в каждом эпизоде.

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

Тема 32. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.
1. Выбор отрывка из современной драматургии.

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

Литература: [8], [11], [12], [30]

Тема 33. Биография героя.
1. Законспектировать биографию своего героя.
2. Определить предлагаемые обстоятельства жизни героя.
3. Определить и законспектировать внесценическую жизнь образа.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 34. Особенности словесного взаимодействия актеров в отрывке.
1. Отработка отрывков из современной драматургии.
2. Работа над подтекстом и словесным взаимодействием с партнером.

Литература: [8], [11], [12], [21]

Тема 35 Подтекст.
1. Законспектировать понятие «подтекст».
2. Упражнения на подтекст.
3. Упражнения на ролевое поведение в разнообразных ситуациях, в предлагаемых обстоятельствах, в процессе общения на импровизационные темы.

Литература: [8], [11], [12], [21]

Тема 36. Кинолента видения.
1. Законспектировать понятие «кинолента видения», «видение внутреннего зрения».
2. Законспектировать – «Видение» как средство воздействия на чувства.
3. Выполнить сравнительную характеристику понятий «внутренний взгляд» и «внутренний слух».
4. Упражнения на «киноленту видения» и видение внутреннего зрения.

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

Тема 37. Темп, ритм и тон.
1. Работа над упражнениями по темпоритму.
2. Тренинги на внешний и внутренний темпоритм.
3. Работа над умением слышать и держать верный тон сцены.

Литература: [6], [8], [11]

Тема 38. Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.
1. Составить социально-психологическую характеристику персонажа как воспроизведение его характера в совокупности психологических особенностей, проявляющихся в его действиях.
2. Определить и законспектировать главные черты образа, его недостатков и его возможностей.
3. Создание биографии персонажа.
4. Работа над ролью.

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 39. Линия действия образа.

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 40. Внесценическая жизнь образа.

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

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

Тема 41. Оценка фактов и событий.

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

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

Тема 42. Эпоха и стиль.

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

Литература: [1], [3], [6], [8]

Тема 43. Языковые особенности образа.

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

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

Тема 44. Особенности пластики образа. Поза и жест как основные элементы статной актерской выразительности.

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

9. Упражнения на перевод бытового поведения в танцевальное движение.
10. Упражнения на использование пластики и пантомимы при создании образа.

Литература: [21], [27], [30], [34]

Тема 45. К.С. Станиславский «Работа актера над ролью»

1. Раскрыть и законспектировать – сценический образ как часть целого (представления).
2. Законспектировать – периоды работы над ролью:

а) период знакомства с ролью;
б) период переживания;
в) период воплощения роли.
г) период воздействия.

3. Законспектировать – основные элементы внутренней жизни роли:

а) сверхзадача;
б) сквозное действие;
в) зерно роли;

4. Законспектировать и охарактеризовать – построение эмоциональной жизни роли.
5. На примере выбранного материала провести работу над ролью.

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

Тема 46. Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.

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

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

2 КУРС, IV СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ (ОТРЫВКИ ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРАМАТУРГИ, ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА)

Тема 47. Знакомство с пьесой (застольный период).

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

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

Тема 48. Действенный анализ.

1. Выполнить действенный анализ пьесы и роли.
2. Выполнить анализ сквозного действия пьесы и роли.
3. Выполнить анализ событийного ряда.

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

Тема 49. Эпизоды и задачи.

1. Определить композиционное построение роли.
2. Определить завязку, кульминацию и развязку пьесы и роли.

Литература: [8], [11], [[12],], [20]

Тема 50. Партитура действия.

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

Литература: [8], [11], [12], [20]

Тема 51. Работа над словесным действием.

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

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

Тема 52. Работа над ролью в репетиционном процессе.

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

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

3 КУРС, V СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ В МНОГОАКТНОМ СПЕКТАКЛЕ

Тема 53. Действенный анализ пьесы и роли.

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

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

Тема 54. Сверхзадача и сквозное действие роли.

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

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 55. Культура речи.

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

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

Тема 56. Культура тела.

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

Литература: [21], [27], [30]

Тема 57. Работа над воплощением спектакля.

1. Работа над поиском логического и органического действия.
2. Составить биографию героя.
3. Поиск эмоционального зерна образа.
4. Работа в этюдном методе.

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

3 КУРС, VI СЕМЕСТР

ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕ РОЛИ В СПЕКТАКЛЕ

Тема 58. Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.

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

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

Тема 59. Овладение характерностью образа.

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 60. Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя

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 нахождение «зерна роли».

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

Тема 61. Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.

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

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

Тема 62. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.

1. Законспектировать: Трансформация как состояние выразительности характера. Важность приема трансформации в эстрадном жанре, особенно в комическом исполнении. Трансформация как подтверждение условности театрального действия, что позволяет артисту показать себя в других формах существования на сцене. Трансформация как эффективный артистизм исполнения, которое с этим приемом приобретает более высокого уровня убедительности. Трансформация как средство активизации зрительской аудитории. Два типа трансформации - бытовая и поэтическая, особые приемы и признаки, характерные для каждого типа. Бытовая трансформация и психологический театр. Бытовая трансформация и проблема соотношения характера и характерности. Творчество А. Райкина, его работа над образом (примеры). Трюк в театре, его история. Трюк как яркое образное ассоциативное акцентирование в спектакле. Трюк и трюкачество. В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов о применении трюка в театральном искусстве. Противоречивость взглядов К.С. Станиславского и Е. Вахтангова на сущность театрального искусства. М. Чехов о театральном реализме Вахтангова.
2. Актерский тренинг с использованием различных трюков в соответствии с индивидуальными способностями.
3. Упражнения на фантастические перевоплощения.
4. Упражнения на воспроизведение во внешних проявлениях образа, его внутренней жизни.

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

4 КУРС, VII СЕМЕСТР

РАБОТА НАД ДИПЛОМНЫМ СПЕКТАКЛЕМ. ПЕРЕНОС СПЕКТАКЛЯ НА СЦЕНУ

Тема 63. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.

1. Определить сверхзадачу роли и спектакля.
2. Определить сквозное действие каждой роли во всем спектакле.
3. Определить контрсквозное действие.

Литература: [10], [11], [12], [34]

Тема 64. Овладение психофизической жизнью роли.

1. Работа над образом с глубинным пониманием «зерна роли».
2. Поиск логического и органического действия актера в предлагаемых обстоятельствах.
3. Работа с партнером. Этюды на общение и взаимодействие с партнером.
4. Поиск и работа над внутренними монологами, «вторым планом».
5. Законспектировать понятия «перспектива актера» и «перспектива роли».

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 65. Поиски внешней характерности (грим, костюм).

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

Литература: [3], [17], [21], [33]

Тема 66. Работа над атмосферой и темпоритмом роли и спектакля.

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

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

4 КУРС, VIII СЕМЕСТР

РАБОТА НАД РОЛЬЮ В ДИПЛОМНОМ СПЕКТАКЛЕ. ПЕРЕНОС СПЕКТАКЛЯ НА СЦЕНУ

Тема 67. «Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.

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

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

Тема 68. Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.

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

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

Тема 69. Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.

1. Провести анализ представления через восприятие зрителя.

2. Борьба с самовольным нарушением авторского текста и распущенностью в спектакле.
3. Постоянный разбор и контроль каждого спектакля и каждого исполнителя.
4. Уточнение представления и репетиция отдельных эпизодов.

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

Тема 70. Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.

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

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

Тема 71. Репетиция дипломного спектакля.

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

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

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

3 КУРС, V СЕМЕСТР

Вопрос №1

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном обозначении:

А) авансцена;

Б) «дорога цветов»;

В) арьерсцена;

1) задняя часть сцены, продолжение основной сцены;

2) помост, сооруженный от переднего края основной сцены и уходящий в зрительный зал;

3) передняя часть театральной сцены, (перед занавесом).

Вопрос №2

Приемы сценической игры, раз и навсегда зафиксированные актером в своем творчестве. Готовые механические приемы актера, которые входят в привычку и становятся его второй натурой, заменяющей на подмостках человеческую природу – это…

А) приспособление;

Б) штамп;

В) оценка;

Г) внимание.

Вопрос №3

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном обозначении:

А) иллюзия;

Б) воображение;

В) аллюзия;

1) способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими, элемент внутренней техники актера;

2) прием художественной выразительности, обогащающий художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходству или различию путем намека на известное уже произведение искусства;

3) ошибочное представление, вызванное обманом чувств, искаженное восприятие действительности.

Вопрос №4

Метод исследования произведения, состоящий в расчленении целого явления на составные элементы, характеризующие место и время происходящих событий, предлагаемые обстоятельства, картину мира, атмосферу, мотивацию физического и словесного действия персонажей и т.д. – это…

А) эксперимент;

Б) этюд;

В) анализ;

Г) сверхзадача.

Вопрос №5

Укажите фамилии авторов соответственно разработанным ими театральных понятий, приведенных ниже:

А) В. Мейерхольд;

Б) М. Чехов;

В) К. Станиславский;

1) шесть способов репетирования: «Воображение и внимание», «Атмосфера», «Действие с определенной окраской», «Психологический жест», «Воплощение образа и характерность», «Импровизация»;

2) метод физических действий – процесс психофизического познания роли, понимание логики персонажа через его действия. Физическое действие непременно имеет психическую составляющую, ибо в процесс его выполнения сами собой втягиваются, вовлекаются и воля, и мысль, и фантазия, и вымыслы воображения, а в конце концов и чувство. Принцип метода – органическая целостность физического и психического в человеке;

3) биомеханика – театральный термин, введенный для описания системы упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тела актера к немедленному выполнению данного ему актерского задания. Ориентирована на технические, четкие очертания игрового пространства, жеста, облика, целесообразность движений. Основывается на концепциях У. Джемса о первичности физической реакции по отношению к реакции эмоциональной, В. М. Бехтерева о сочетательных рефлексах и Ф. У. Тейлора об оптимизации труда.

Вопрос №6

Изображение явления в фантастическом, уродливо-комическом стиле, основанное на резких контрастах и преувеличениях. Вид художественной образности, обобщающий и заостряющий жизненные отношения посредством замысловатого и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры – это…

А) мистерия;

Б) гротеск;

В) пантомима;

Г) драма.

Вопрос №7

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном обозначении:

А) эмпатия;

Б) катарсис;

В) духовность;

1) сохранение исторических и культурных традиций, имеющих общечеловеческие ценности. Показатель богатства творческого состояния автора или исполнителя, его системной образованности, образа и формы мышления;

2) понимание эмоциональных состояний других людей, в том числе при восприятии объектов и явлений окружающего мира и произведений искусства. Чувствование и сопереживание, умение понимать «не умом, а сердцем»;

3) термин античной эстетики, обозначающий душевное облегчение, очищение, наступающее у человека после сильных эмоциональных переживаний, вызванных просмотром произведения искусства.

Вопрос №8

Условие творческого характера; то, что требует исполнения, разрешения. Она является основой выполнения любого действия на сцене, с ее помощью актер знает, чего добивается и к чему стремится – это…

А) задача;

Б) импровизация;

В) система;

Г) воображение.

Вопрос №9

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном обозначении:

А) зона молчания;

Б) внутренний монолог;

В) приспособление;

1) внутренняя речь, произносимая не вслух, а про себя, ход мыслей, выраженный словами, который сопровождает человека всегда, кроме времени сна;

2) как внутренние, так и внешние приемы, способы актерской игры. Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели; психологические ходы, изобретательность в воздействии одного человека на другого;

3) органический процесс восприятия и накопления эмоциональной энергии. Короткие и длинные паузы, где актер не говорит, а наблюдает, слушает, воспринимает, оценивает, накапливает информацию, готовится к возражению и т.д.

Вопрос №10

Событие, которое произошло до того, как поднялся занавес или до выхода героя на сцену. Конфликтный факт, произошедший за пределами пьесы или предлагаемые обстоятельства, провоцирующие последующие действия. Данное событие является частью действенного анализа пьесы и роли – это…

А) главное;

Б) финальное;

В) исходное;

Г) центральное.

КЛЮЧИ

№ п/п	Правильные ответы
1.	**А3, Б2, В1**
2.	**Б**
3.	**А2, Б1, В3**
4.	**В**
5.	**А3, Б1, В2**
6.	**Б**
7.	**А2, Б3, В1**
8.	**А**
9.	**А3, Б1, В2**
10.	**В**

3 КУРС, VI СЕМЕСТР

Вопрос №1

Выберите правильный ответ для определения «Психофизический груз, с которым актер живет в роли, подспудный ход жизни, непрерывный ход мыслей и чувств образа. Это результат деятельности актера, который сказывается, будто «выплескиваясь» при исполнении роли, в отдельных моментах – явно, в других – более скрыто, но он не играется, его надо иметь к моменту публичного творчества. Путь воспитания в себе этого важнейшего составляющего образа идет преимущественно через освоение предлагаемых обстоятельств»:

А) замысел;

Б) зажим;

В) кинолента видения;

Г) второй план.

Вопрос №2

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности понятий соответствующие им определения:

А) восприятие;

Б) действие;

В) тело актера (мимика, жест, голос, пластика);

1) инструмент актерского искусства;

2) материал актерского искусства;

3) сценическое внимание.

Вопрос №3

Выберете из перечисленных вариантов элементы сценической задачи:

А) кто я?

Б) что я делаю?

В) чего я хочу?

Г) для чего я делаю?

Д) как я делаю?

Вопрос №4

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении:

А) пристройка;

Б) публичное одиночество;

В) оценка;

1) психологическое состояние актера в период переживания и действия партнера, вслед за которым должна возникнуть реакция, соответствующая этому действию. Это реакция (видеть и слышать) на психологическое состояние партнера, новые предлагаемые обстоятельства, события и факты;

2) начинается после оценки в тот самый момент, когда в сознании возникла конкретная предметная цель, а также преодоление физических преград, препятствий на пути субъекта к его цели. Бывает «снизу», «сверху», «наравне»;

3) произвольное внимание. Увлечение тем, что есть и событиями, происходящими на сцене, не отвлекаясь на зрителя. Творческий круг, в котором актер сосредотачивает все свое внимание на выполняемом действии или на партнере.

Вопрос №5

Выберите виды психических действий на сцене:

А) мимические;

Б) физические;

В) словесные;

Г) мизансценические.

Вопрос №6

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении:

А) эмоциональная память;

Б) предлагаемые обстоятельства;

В) наблюдение;

1) это фабула, эпоха, место и время действия, события, факты, обстановка, взаимоотношения, явления, а также условия жизни, актерское и режиссерское понимание пьесы;

2) один из способов формирования сценического образа. Данный способ основан на копировании и подражании реально существующей действительности с перспективой художественного осмысления образа;

3) один из методов освоения элементов актерского мастерства, основанный на острых переживаниях, воспоминаниях, сильных впечатлений в жизни, т.е. на ощущениях. Это материал, который питает творчество актера в сочетании с фантазией и воображением. Дает мощный толчок творчеству.

Вопрос №7

Выберите правильный ответ для определения «Условия творческого характера; то, что требует исполнения, разрешения. Она является основой выполнения любого действия на сцене, с ее помощью актер знает, чего добивается и к чему стремится»:

А) задача;
Б) импровизация;
В) система;
Г) пристройка.

Вопрос №8

Приемы сценической игры, раз и навсегда зафиксированные актером в своем творчестве. Готовые механические приемы актера, которые входят в привычку и становятся его второй натурой, заменяющей на подмостках человеческую природу – это…

А) приспособление;
Б) штамп;
В) оценка;
Г) внимание.

Вопрос №9

Метод исследования произведения, состоящий в расчленении целого явления на составные элементы, характеризующие место и время происходящих событий, предлагаемые обстоятельства, картину мира, атмосферу, мотивацию физического и словесного действия персонажей и т.д. – это…

А) эксперимент;
Б) этюд;
В) анализ;
Г) сверхзадача.

Вопрос №10

«Жизненная правда», «учение о сверхзадаче», «активность и действие», «органичность», «перевоплощение» – это:

А) 5 элементов внутренней техники актера;
Б) 5 условий приема в театральное учебное заведение;
В) 5 тезисов Немировича-Данченко;
Г) 5 принципов Системы Станиславского.

КЛЮЧИ

№ п/п	Правильные ответы
1.	**Г**
2.	**А3, Б2, В1**
3.	**Б, Г, Д**
4.	**А2, Б3, В1**
5.	**А, В**
6.	**А3, Б1, В2**
7.	**А**
8.	**Б**
9.	**В**
10.	**Г**

4 КУРС, VII СЕМЕСТР

Вопрос №1

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении:

А) софиты;

Б) портал;

В) зеркало сцены;

Г) штанкет;

Д) колосники;

Е) рампа;

1) металлическая труба на тросах, к ней подвешивают кулисы, падуги, светоаппаратуру и необходимые детали декораций;

2) сооружение из монолитных или легких переносных материалов, ограничивающее ширину сцены слева и справа от авансцены;

3) решетка под крышей сцены, к ней крепятся блоки подвесной системы;

4) сценическое пространство между порталами сцены по длине и между просцениумом и арлекином по высоте, т.е. сам квадрат сцены, видимый нами из зала после авансцены;

5) специальная световая аппаратура, помещенная над сценой и скрытая падугами;

6) низкий барьер вдоль авансцены, закрывающий от зрителя осветительные приборы, направленные на сцену. Тем же словом в театре называют осветительную аппаратуру на полу сцены, служащую для освещения передней части сцены снизу.

Вопрос №2

Укажите название направления в искусстве, в основе которого лежит противоречие сюжетности произведения, отсутствие логики конфликта. Это направление получило отражение в произведениях Э. Ионеско, С. Беккета и др.:

А) авангард;

Б) эпатаж;

В) абсурд;

Г) кавардак.

Вопрос №3

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении:

А) апарте;

Б) мизансцена;

В) труакар;

1) расположение действующих лиц на сценической площадке в определенных физических отношениях друг к другу и к окружающей их предметной среде;

2) движение по диагонали сцены, ракурс корпуса, поворот головы актера в три четверти по отношению к залу;

3) сценические монологи или реплики, произносимые в сторону, для публики, и якобы не слышные партнерам на сцене.

Вопрос №4

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении:

А) иллюзия;

Б) воображение;

В) аллюзия;

1) прием художественной выразительности, обогащающий художественный образ дополнительными ассоциативными смыслами по сходу или различию путем намека на известное уже произведение искусства;

2) способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими, элемент внутренней техники актера;

3) ошибочное представление, вызванное обманом чувств, искаженное восприятие действительности.

Вопрос №5

«Среда, в которой развиваются события; окружающие условия, обстановка, состояние актеров, которые взаимодействуя друг с другом, создают ансамбль. «…это воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные целым миром звуков и всевозможных вещей» – это…

А) биография;

Б) декорация;

В) предлагаемые обстоятельства;

Г) атмосфера.

Вопрос №6

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении:

А) зона молчания;

Б) внутренний монолог;

В) приспособление;

1) внутренняя речь, произносимая не вслух, а про себя, ход мыслей, выраженный словами, который сопровождает человека всегда, кроме времени сна;

2) как внутренние, так и внешние приемы, способы актерской игры. Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели; психологические ходы, изобретательность в воздействии одного человека на другого;

3) органический процесс восприятия и накопления эмоциональной энергии. Короткие и длинные паузы, где актер не говорит, а наблюдает, слушает, воспринимает, оценивает, накапливает информацию, готовится к возражению и т.д.

Вопрос №7

«Событие, которое произошло до того, как поднялся занавес или до выхода героя на сцену. Конфликтный факт, произошедший за пределами пьесы или предлагаемые обстоятельства, провоцирующие последующие действия. Это событие является частью действенного анализа пьесы и роли» – это…

А) исходное;

Б) финальное;

В) главное;

Г) второстепенное.

Вопрос №8

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении:

А) контрапункт;

Б) контрдействие;

В) конфликт;

1) режиссерское средство увеличения емкости мизансцены. Физическое действие актера, неожиданное или противоположное по отношению к произносимому в этот момент тексту и т.д.;

2) психофизическая реакция на враждебное или неприязненное действие действующего лица. Противоборствующая сторона. Сила, противостоящая сквозному действию спектакля;

3) резкое столкновение сторон, мнений, интересов. Спор, серьезное разногласие, результатом которого являются неожиданные действия противоборствующих сторон.

Вопрос №9

«Жизненная правда», «учение о сверхзадаче», «активность и действие», «органичность», «перевоплощение» – это:

А) 5 элементов внутренней техники актера;

Б) 5 условий приема в театральное учебное заведение;

В) 5 тезисов Немировича-Данченко;

Г) 5 принципов Системы Станиславского.

Вопрос №10

Укажите фамилии авторов соответственно разработанными ими театральных понятий, приведенных ниже:

А) В. Мейерхольд;

Б) М. Чехов;

В) К.С. Станиславский;

1) биомеханика – театральный термин, введенный для описания системы упражнений, направленных на развитие физической подготовленности тело актера к немедленному выполнению данного ему актерского задания. Ориентирована на технические, четкие очертания игрового пространства, жеста, облика, целесообразность движений;

2) метод физических действий – процесс психофизического познания роли, понимание логики персонажа через его действия. Физическое действие непременно имеет психологическую составляющую, ибо в процессе его выполнения сами собой втягиваются, вовлекаются и воля, и мысль, и фантазия, и вымыслы воображения, а в конце концов и чувство. Принцип метода – органическая целостность физического и психологического в человеке;

3) шесть способов репетирования: «Воображение и внимание», «Атмосфера», «Действие с определенной окраской», «Психологический жест», «Воплощение образа и характерность», «Импровизация».

КЛЮЧИ

№ п/п	Правильные ответы
1.	**А5, Б2, В4, Г1, Д3, Е6**
2.	**В**
3.	**А3, Б1, В2**
4.	**А3, Б2, В1**
5.	**Г**
6.	**А3, Б1, В2**
7.	**А**
8.	**А1, Б2, В3**
9.	**Г**
10.	**А1, Б3, В2**

4 КУРС, VIII СЕМЕСТР

Вопрос №1

Психофизический груз, с которым актер живет в роли, подспудный ход жизни, непрерывный ход мысли и чувства образа. Это результат деятельности актера, который сказывается, как бы «выплескивается» при исполнении роли, в отдельных местах явно, в других – более скрыто, но он не играется, его надо иметь к моменту публичного творчества,

его надо «тащить». Выражается через «физическое самочувствие» актера. Пути и средства воспитания в себе этих важнейших составляющих образа преимущественно через освоение предлагаемых обстоятельств и внутренний монолог – это…

А) замысел;

Б) зажим;

В) второй план;

Г) предлагаемые обстоятельства.

Вопрос №2

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им понятия:

А) ритм;

Б) темп;

В) энергетический центр;

Г) темпо-ритм;

1) скорость развертывания сценического действия;

2) напряжение сцены, акта, спектакля, рожденное глубоким проникновением в предлагаемые обстоятельства и присвоением их актерами, острым восприятием событий;

3) он является прямым, непосредственным, иногда даже почти механическим возбудителем эмоциональной памяти, а следовательно, и самого внутреннего переживания. Его нельзя вспомнить и ощутить, не создав соответствующих видений, не представив себе мысленно предлагаемых обстоятельств и не почувствовав задач и действий;

4) «помещенный в грудь, он делает ваше тело гармоничным, приближая его к идеальному типу. Но, как только вы хотя бы несколько переместите его и прислушаетесь к новому ощущению, вы тотчас же заметите, что вместо идеального тела вы обладаете телом характерным».

Вопрос №3

Кому принадлежат эти высказывания? «Этика – учение о нравственности. Вырабатывает правильные нравственные устои, которые помогают оберегать человеческую душу от растления и регулирует взаимоотношения отдельных людей между собой». «Первое и основное условие – коллективное творчество». «Важна творческая дисциплина, основанная на уважении к чужому творчеству, поддержке товарищеского духа в общей работе, оберегающая свою и чужую свободу творчества». «Сценическая индивидуальность – это духовная индивидуальность прежде всего!!!»

А) М.О. Кнебель;

Б) М. Чехов;

В) В. Мейерхольд;

Г) К. Станиславский.

Вопрос №4

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им понятия:

А) эстетика;

Б) апперцепция;

В) сублимация;

1) свойство психики человека, деятельность интеллекта, посредством которого он с помощью существующих в нем форм мышления из воспринятого материала впечатлений может осознать, создать весь объем своих понятий и представлений. Обусловлено деятельностью, основанной на сопоставлении, сравнении, соединении и зависит от запаса знаний и конкретного состояния личности;

2) философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, в природе и в жизни; пониманием предмета, является выразительная форма, к какой бы области действительности она ни относилась. К основным категориям относят:

прекрасное и его противоположность – безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое;

3) защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей, творчество. Один из фрейдистских механизмов защиты. Интеллектуальные, художественные, или эстетические наклонности могут получить энергию, которая направлялась ранее на агрессивные цели (либидо, биологическая энергия).

Вопрос №5

Театральный режиссер, педагог, теоретик театра. Развивал и воплощал концепцию «бедного театра». Психофизиологическая подготовка труппы его театра должна была до предела обострить способности «тотального актера» к отказу от себя, превратить спектакль в акт своеобразного священнодействия, ритуала.

А) Питер Брук;

Б) Ежи Гротовский;

В) Самюэл Беккет;

Г) Бертольт Брехт.

Вопрос №6

Укажите в предложенной ниже последовательности определений соответствующие им понятия**:**

А) скетч;

Б) кич (китч);

В) хеппенинг;

1) направление в авангардистском искусстве. Своеобразные микроспектакли, сочетающие элементы театра абсурда, музыки, живописи и вовлекающих в импровизационное действо зрителей. С публикой может произойти все, что угодно, она находится под воздействием постоянной агрессии;

2) определение лжеискусства, рассчитанного на внешний эффект и неразвитый вкус массового потребителя. Характерны – крикливость, фальшивый блеск, упрощенность содержания, пошлая имитация настоящего искусства, приносящая коммерческий успех;

3) короткая сцена, в которой разыгрывается, как правило, комическая ситуация с участием двух-трех актеров без глубоких характеристик персонажей и сложной интриги, построенное на неожиданных забавных ситуациях.

Вопрос №7

Какое из нижеприведенных изречений принадлежит К.С. Станиславскому:

А) «Охраняйте ваш театр от всякой скверны»;

Б) «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве»;

В) «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле – все-равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни».

Г) «Найти себя невозможно – себя можно только создать».

Вопрос №8

Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности определений соответствующие им названия в буквенном значении:

А) зона молчания;

Б) внутренний монолог;

В) приспособление;

1) внутренняя речь, произносимая не вслух, а про себя, ход мыслей, выраженный словами, который сопровождает человека всегда, кроме времени сна;

2) как внутренние, так и внешние приемы, способы актерской игры. Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели; психологические ходы, изобретательность в воздействии одного человека на другого;

3) органический процесс восприятия и накопления эмоциональной энергии. Короткие и длинные паузы, где актер не говорит, а наблюдает, слушает, воспринимает, оценивает, накапливает информацию, готовится к возражению и т.д.

Вопрос №9

Выберите правильный ответ для определения «Условия творческого характера; то, что требует исполнения, разрешения. Она является основой выполнения любого действия на сцене, с ее помощью актер знает, чего добивается и к чему стремится»:

А) задача;

Б) импровизация;

В) система;

Г) пристройка.

Вопрос №10

Подставьте буквенные значения соответственно цифровым:

А) эксцентрик;

Б) травести;

В) трагик;

Г) субретка;

Д) фат;

Е) резонер;

Ж) инженю;

З) комик;

1) сценическое амплуа актера, исполняющего трагические роли;

2) самодовольный, пошлый франт, щеголь. Амплуа актера, играющего роли эффектных, самовлюбленных и ограниченных (преимущественно молодых) людей;

3) актерское амплуа: человек, любящий вести пространные рассуждения, преимущественно нравоучительного характера. Действующее лицо в старой комедии, устами которого автор высказывает свои взгляды, нравоучения, наставления;

4) актерское амплуа: исполнительница ролей простодушных, наивных молодых девушек.

5) актерское амплуа: представляет собой служанку с находчивым и лукавым характером и бойким нравом. Как правило, она помогает своим хозяевам в их любовных похождениях.

6) актерское амплуа: актриса, исполняющая роли подростков, мальчиков, девочек, а также роли, по ходу действия требующие переодевания в мужской костюм;

7) артистическое амплуа: исполнитель комедийных ролей.

8) ярко выраженное комедийное амплуа, часто гротесковое изображение нелогичных, нелепых героев.

КЛЮЧИ

№ п/п	Правильные ответы
1.	**В**
2.	**А2, Б1, В4, Г3**
3.	**Г**
4.	**А2, Б1, В3**
5.	**Б**
6.	**А3, Б2, В1**
7.	**А, Б**
8.	**А3, Б1, В2**
9.	**А**

10.	**А8, Б6, В1, Г5, Д2, Е3, Ж4, З7**

8.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (1 СЕМЕСТР)

1. Мировоззрение и творчество актера.
2. Главные особенности театрального искусства.
3. Художественное творчество как составляющая духовного мира художника - писателя, артиста. Театральное искусство как одна из форм образного (художественного) отражения действительности.
4. Условная природа театрального искусства. Талант и его сочетание с большой культурой, широким мировоззрением, способностью глубоко мыслить и чувствовать. Единство формы и содержания. Единство актера-образа и актера-творца.
5. Театр как искусство отображения человеческой жизни в конкретном человеческом действии. Коллективное творчество как ансамбль театрального искусства. Театр как синтез различных видов искусств, взаимодействующих между собой. Синтетичность как специфическая особенность театрального искусства.
6. Искусство актера. Актер как главный носитель специфики театрального искусства. Актер как создатель и инструмент своего искусства.
7. Понятие действия в актерском искусстве. Взаимодействие театра и драматургии, и ее роль в развитии театрального искусства.
8. Театральное искусство и зритель. Взаимодействие между актером и зрителем. Эмоциональный контакт со зрителем как фактор творчества, зритель творческий компонент театра.
9. Сценическая и жизненная, правда.
10. Коммуникативные функции театрального искусства. Конкретность образов, их самая чувствительная наглядность, жизненная убедительность как главное условие взаимодействия театрального искусства и зрителя.
11. Театральное искусство Российской Федерации на современном этапе.
12. Творческая биография К.С. Станиславского. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра. Взгляды Станиславского в искусство театра. Станиславский о сути, назначении, смысл и гражданственность театрального искусства. Научное и литературное творчество Станиславского.
13. К.С. Станиславский об этике сценического творчества.
14. Развитие взглядов Станиславского на сценический метод. Станиславский о природе человека и специфику сценического творчества.
15. Система Станиславского как научно-практическая основа школы актерского мастерства. Составляющие системы: «работа актера над собой» и «работа актера над ролью».
16. Основные принципы системы Станиславского. Принцип жизненной правды как путь к истинной театральности.
17. Самый важный компонент школы Станиславского - учение о сверхзадаче. Определение термина «сверхзадача».
18. Третий принцип системы Станиславского - принцип активности и действия.
19. Органичность творчества актера как четвертый принцип системы.
20. Принцип творческого перевоплощения как пятый и решающий принцип системы, как завершающий этап творческого процесса в актерском искусстве.
21. Искусство «переживания» и искусство «перевоплощения».
22. Наследие Станиславского и современный театральный процесс.
23. Элементы актерской психотехники. Общая характеристика.
24. Мускульная свобода. Мышечная свобода, как условие творческого процесса. Преодоление мышечных зажимов лица, рук, ног, шеи, голоса. Упражнения на освобождение мышц.
25. Освобождение мышц как результат полной сосредоточенности на объекте. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу. Свобода внутренняя и внешняя. Релаксация как освобождение той или иной группы мышц от лишнего напряжения и

нагрузки. Практически выполнить комплекс упражнений на освобождение мышц, постоянно учитывая «контролер».

26. Мышечный тонус как показатель внутреннего психического самочувствия человека. Принцип компенсации. Тонус тела как рычаг управления эмоциональными реакциями и состоянием. Автоматизм мышечного контроля. Воспитание сценической свободы (упражнения).

27. Внимание и воображение. Внимание как сосредоточенность человека в данный момент на определенном объекте (предмете, событии, образе, мысли). Внимание как психологический процесс. Виды внимания. Объекты непроизвольного внимания актера. Внимание и функции внутреннего контроля.

28. Объект внимания и круги внимания. Правильный выбор объекта внимания. Беспрерывная линия внимания. Внимание формально и творческое. Упражнения на объекты внимания и круги внимания. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.

29. Воображение как важный элемент актерской психотехники.

30. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства. «Если бы» как важнейшая основа работы воображения. Предлагаемые обстоятельства и их значение. Упражнения на предлагаемые обстоятельства.

31. Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера. Общее понятие сценической веры в актерском искусстве. Взаимодействие сценической свободы и сценической веры.

32. Сценическая вера как органическая и сознательная необходимость для актера.

33. Общее содержание Вахтанговской формулы по вопросу сценической веры.

34. Творческая вера в правда вымысла на сцене как залог зрительского доверия.

35. Сценическое оправдание как секрет актерской веры. Сценическое оправдание как мотивировка самого актера.

36. Использование термина «оправдание» в сценическом творчестве.

37. Случай на сцене и его оправдание. Значение сценических оправданий в работе актера.

38. Перевоплощение случая на элемент сценической жизни.

39. Упражнения на объяснение и мотив рассматривания, получение отношения к предмету.

40. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.

41. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.

42. Упражнения на сценическую веру в невероятном случае.

43. Упражнения на оправдание необычного случая.

44. Упражнения на выражение различных чувств.

45. Упражнения на выдерживание паузы, стоп-кадра, взгляд в зал.

46. Разум, чувство, воля - двигатели психофизической жизни. Анализ значение каждого элемента. Комплекс упражнений.

47. Элемент сценического действия - отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене. Упражнения на отношения. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах. Индивидуальный комплекс упражнений на развитие чувства, воли. («Вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

48. Этюды на беспредметное действие знакомое по жизненному опыту.

49. Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения. Восприятие, оценка, отдача. Внимание к партнеру как к объекту. (Упражнения).

50. Пристройка внешняя и внутренняя. Особенности органического общения. (Упражнения).

51. Владение элементами действия как путь к овладению сценическим общением.

52. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

53. Действующая природа театрального искусства как отражения жизни. Действие и действительность. Понятие «единственного действия», ее составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели. Действие в условиях сценического вымысла. Сценическое действие, его специфика. Виды сценического действия: физическое, психическое, словесное и др. Органическое единство и взаимосвязь видов сценического действия. Понятие об органичности сценического действия и его основные черты.

54. Природа сценического действия и его элементы. Создание логической и последовательной линии психофизических действий. Фиксация, логика и последовательность сценического действия. Продуктивное и иллюстративное сценическое действие.

55. Противодействие Сценическое действие как средство реализации конфликта. Сценическое действие как синтез элементов актерского мастерства. Сценическое действие как волевая и сознательная помощь при создании настоящих сценических чувств.

56. Способы активизации процесса сценического действия. Сценическое действие как особый вид изменения сценической ситуации. Упражнения на логику и последовательность сценического действия.

57. Учение К.С. Станиславского о сценическом действии.

58. Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Предлагаемые обстоятельства. Их роль в работе актера. «Если бы» - рычаг творчества. Упражнения на предлагаемые обстоятельства и ряд событий.

59. Видение внутреннего зрения. Создание непрерывной внутренней жизни. Поиск зрительных образов в памяти и воображении. Видение внутреннего зрения - непрерывная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств.

60. Внутренний взгляд и внутренний слух. Упражнения на видение внутреннего зрения.

Практическая часть экзамена – согласно программы курса в данном семестре студенты сдают групповой показ, состоящий из одиночных, парных и групповых этюдов (Этюды: «Я животное», «Я предмет», этюды на сценическое перевоплощение).

8.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (2 СЕМЕСТР)

1. Принципы построения актерского этюда.
2. Общее понятие этюда в искусстве.
3. Сценический этюд, главные требования к нему.
4. Главные особенности театрального искусства.
5. Театр как искусство отображения человеческой жизни в конкретном человеческом действии. Коллективное творчество как ансамбль театрального искусства. Театр как синтез различных видов искусств, взаимодействующих между собой. Синтетичность как специфическая особенность театрального искусства.
6. Сверхзадача и сквозное действие этюда. Контрсквозное действие.
7. Понятие действия в актерском искусстве. Взаимодействие театра и драматургии, и ее роль в развитии театрального искусства.
8. Театральное искусство и зритель. Взаимодействие между актером и зрителем. Эмоциональный контакт со зрителем как фактор творчества, зритель творческий компонент театра.
9. Сценическая и жизненная, правда.
10. Коммуникативные функции театрального искусства. Конкретность образов, их самая чувствительная наглядность, жизненная убедительность как главное условие взаимодействия театрального искусства и зрителя.
11. Мизансцена как средство пластической выразительности сценического этюда.
12. Творческая биография К.С. Станиславского. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра. Взгляды Станиславского в искусство театра. Станиславский о сути, назначении, смысл и гражданственность театрального искусства. Научное и литературное творчество Станиславского.
13. Темпоритм этюда.
14. Развитие взглядов Станиславского на сценический метод. Станиславский о природе человека и специфику сценического творчества.
15. Система Станиславского как научно-практическая основа школы актерского мастерства. Составляющие системы: «работа актера над собой» и «работа актера над ролью».
16. Основные принципы системы Станиславского. Принцип жизненной правды как путь к истинной театральности.
17. Самый важный компонент школы Станиславского - учение о сверхзадаче. Определение термина «сверхзадача».
18. Третий принцип системы Станиславского - принцип активности и действия.
19. Органичность творчества актера как четвертый принцип системы.
20. Принцип творческого перевоплощения как пятый и решающий принцип системы, как завершающий этап творческого процесса в актерском искусстве.
21. Искусство «переживания» и искусство «перевоплощения».
22. Наследие Станиславского и современный театральный процесс.
23. Элементы актерской психотехники. Общая характеристика.
24. Мускульная свобода. Мышечная свобода, как условие творческого процесса. Преодоление мышечных зажимов лица, рук, ног, шеи, голоса. Упражнения на освобождение мышц.
25. Освобождение мышц как результат полной сосредоточенности на объекте. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу. Свобода внутренняя и внешняя. Релаксация как освобождение той или иной группы мышц от лишнего напряжения и нагрузки. Практически выполнить комплекс упражнений на освобождение мышц, постоянно учитывая «контролер».
26. Мышечный тонус как показатель внутреннего психического самочувствия человека. Принцип компенсации. Тонус тела как рычаг управления эмоциональными реакциями и состоянием. Автоматизм мышечного контроля. Воспитание сценической свободы (упражнения).

27. Внимание и воображение. Внимание как сосредоточенность человека в данный момент на определенном объекте (предмете, событии, образе, мысли). Внимание как психологический процесс. Виды внимания. Объекты непроизвольного внимания актера. Внимание и функции внутреннего контроля.

28. Объект внимания и круги внимания. Правильный выбор объекта внимания. Беспрерывная линия внимания. Внимание формально и творческое. Упражнения на объекты внимания и круги внимания. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.

29. Воображение как важный элемент актерской психотехники.

30. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства. «Если бы» как важнейшая основа работы воображения. Предлагаемые обстоятельства и их значение. Упражнения на предлагаемые обстоятельства.

31. Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера. Общее понятие сценической веры в актерском искусстве. Взаимодействие сценической свободы и сценической веры.

32. Сценическая вера как органическая и сознательная необходимость для актера.

33. Атмосфера этюда.

34. Творческая вера в правда вымысла на сцене как залог зрительского доверия.

35. Сценическое оправдание как секрет актерской веры. Сценическое оправдание как мотивировка самого актера.

36. Использование термина «оправдание» в сценическом творчестве.

37. Случай на сцене и его оправдание. Значение сценических оправданий в работе актера.

38. Перевоплощение случая на элемент сценической жизни.

39. Упражнения на объяснение и мотив рассматривания, получение отношения к предмету.

40. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом.

41. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.

42. Упражнения на сценическую веру в невероятном случае.

43. Упражнения на оправдание необычного случая.

44. Упражнения на выражение различных чувств.

45. Упражнения на выдерживание паузы, стоп-кадра, взгляд в зал.

46. Разум, чувство, воля - двигатели психофизической жизни. Анализ значение каждого элемента. Комплекс упражнений.

47. Элемент сценического действия - отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене. Упражнения на отношения. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах. Индивидуальный комплекс упражнений на развитие чувства, воли. («Вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

48. Этюды на беспредметное действие знакомое по жизненному опыту.

49. Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения. Восприятие, оценка, отдача. Внимание к партнеру как к объекту. (Упражнения).

50. Пристройка внешняя и внутренняя. Особенности органического общения. (Упражнения).

51. Владение элементами действия как путь к овладению сценическим общением.

52. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером («вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

53. Действующая природа театрального искусства как отражения жизни. Действие и действительность. Понятие «единственного действия», ее составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели. Действие в условиях сценического вымысла. Сценическое действие, его специфика. Виды сценического действия: физическое, психическое, словесное и др. Органическое

единство и взаимосвязь видов сценического действия. Понятие об органичности сценического действия и его основные черты.

54. Природа сценического действия и его элементы. Создание логической и последовательной линии психофизических действий. Фиксация, логика и последовательность сценического действия. Продуктивное и иллюстративное сценическое действие.

55. Противодействие Сценическое действие как средство реализации конфликта. Сценическое действие как синтез элементов актерского мастерства. Сценическое действие как волевая и сознательная помощь при создании настоящих сценических чувств.

56. Способы активизации процесса сценического действия. Сценическое действие как особый вид изменения сценической ситуации. Упражнения на логику и последовательность сценического действия.

57. Учение К.С. Станиславского о сценическом действии.

58. Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Предлагаемые обстоятельства. Их роль в работе актера. «Если бы» - рычаг творчества. Упражнения на предлагаемые обстоятельства и ряд событий.

59. Видение внутреннего зрения. Создание непрерывной внутренней жизни. Поиск зрительных образов в памяти и воображении. Видение внутреннего зрения - непрерывная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств.

60. Внутренний взгляд и внутренний слух. Упражнения на видение внутреннего зрения.

Практическая часть экзамена – согласно программы курса в данном семестре студенты сдают групповой показ, состоящий из одиночных, парных и групповых этюдов (Этюды: по репродукциям к картинам, на основе басни или сказки, музыкально-пластические, этюды на беспредметное действие, этюды на отношение).

8.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (3 СЕМЕСТР)

1. Принципы построения актерского этюда. Выполнение этюда.
2. Сценический этюд, основные требования к нему. Выполнение одиночных, парных этюдов.
3. Общие понятия этюда в искусстве. Этюд в драматургии как короткая учебная пьеса. Специфика этюдной формы в театре. Создание этюда.
4. Сценический этюд как первый этап формирования исполнительских умений и навыков. Выполнение этюда.
5. Место и роль этюдной формы в процессе овладения мастерством актера. Выполнение этюда.
6. Сценический этюд как процесс приобретения умений и навыков в изучении основных закономерностей органического действия. Выполнение этюда.
7. Сценический этюд как достижение умения видеть единство психофизической жизни в актерском творчестве. Выполнение этюда.
8. Сценический этюд как средство привития актеру умения, путем истинного физического поведения воспроизводить правильный ход психической жизни на сцене. Выполнение этюда.
9. Сценический этюд как творческое и практическое воспроизведение логики и последовательности действия. Выполнение этюда.
10. Г. Товстоногов о способе существования и природе чувств в процессе взаимодействия актеров и образов.
11. Взаимоотношения партнеров в жизни и на сценической площадке, нравственно-моральные аспекты.
12. Взаимоотношение со зрителем: игра «на публику», игра «над зрителем» и их последствия.
13. Актерское исполнение сценического этюда с подробным изложением действующей линии.
14. Построение действия на основе музыкальной драматургии.
15. Выполнение одиночных, парных, массовых этюдов.
16. Специфика репетиционной работы партнеров на сцене.
17. Понятие парный и массовый этюды, требования к их созданию.
18. Парный этюд в условиях оправданного молчания.
19. Определение событий в этюде. Цепь физических действий. Последовательность и непрерывность действия. Овладение объектами внимания.
20. Упражнения на взаимодействие. Определение и содержание "объекта существования" (по Г. Товстоногову) как условие продуктивного сценического действия.
21. Анализ образцов примеров парных и массовых этюдов.
22. Парный этюд в условиях оправданного молчания. Усвоение принципов сценического общения с партнером в парном этюде.
23. Упражнения на усвоение законов общения на ориентирования, приспособления, взаимодействия.
24. Упражнения на оценку действия партнера на заданную тему или импровизацию.
25. Упражнения на привлечение внимания партнера.
26. Принципы сценического общения в массовом этюде.
27. Специфика взаимодействия в массовом этюде, ее характер.
28. Понятие сверхзадача и сквозное действие этюда. Определение задачи.
29. Определение и построение сквозного действия. Контрсквозное действие. Определение сверхзадачи. Упражнения на сквозное действие и сверхзадачу.
30. Выполнение этюдов на событие из литературных произведений, басни.
31. Групповые этюды: «Животные», «Птицы», «Псарня».
32. Групповые этюды: «наш цирк», «сказка».
33. Музыкально-пластические этюды.
34. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.

35. Этюды в оправданное "молчание".

36. Мизансцена как средство пластической выразительности сценического этюда

37. Актер - создатель мизансцен в процессе создания сценического этюда.

38. Мизансцена и природа чувств актера. Мизансцена тела. Пластичность тела, как выражение психофизического состояния исполнителя.

39. Мизансцена как пластическая форма выражения в пространстве и времени внутренней сути завершенного отрывка сценического действия, взаимодействия или события, времени конфликта.

40. "Мизансцена" (фр. - расположение на сцене) как событие, проявленная зрелищно.

41. Мизансцена как выражение сквозного действия и сверхзадачи актера, представления.

42. Мизансцена как один из универсальных средств существования актера на сцене.

43. Мизансцена как художественная форма, организованная преимущественно для визуального восприятия, в которой проявляется активность актера.

44. Мизансцена как форма, характеризующаяся протяженностью, продолжительностью, структурностью, ритмичностью и изменением пластики.

45. Мизансцена и способ связи актера со зрителем.

46. Иноязычная образность в мизансцене: с помощью внешних, физических действий персонажей выявлять внутренние, психологические отношения и действия.

47. Мизансцена и импровизация в творческом процессе актера и режиссера во время проведения репетиций.

48. Использование опыта известных режиссеров по предварительной разработке мизансцен в работе актера над образом.

49. Необходимость в использовании конкретной мизансцены в творческой работе актера над ролью.

50. Творческие отношения между режиссером и актером, вопрос инициативы в процессе построения действия в выгородке.

51. Мизансцена, как одно из средств выразительности. Мизансцена - выразитель события, взаимоотношений действующих лиц, содержания этюда.

52. Понятие темпоритма и атмосферы. Связь с мизансценой.

53. Создание мизансцен на заданную тему.

54. Создание мизансцен на основе произведений изобразительного искусства. (Работа над этюдами по репродукции).

55. Упражнения на мизансценическое решение события.

56. Темп и ритм на сцене. В чем их отличие. Темп и ритм как фактор передачи эмоциональных процессов действий человека.

57. Внутренний и внешний темпоритм. Упражнения на темп и ритм. Упражнения на темп и ритм в сценическом этюде.

58. Упражнения на внутренний и внешний темпоритм в сценическом этюде.

59. Определение атмосферы в этюде. Атмосфера как средство выразительности.

60. Эмоциональное влияние атмосферы. Упражнения на атмосферу в сценическом этюде.

Практическая часть экзамена – согласно программы курса в данном семестре студенты сдают показ из литературно-драматургических произведений (современная драматургия, инсценировки).

8.5.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
(4 СЕМЕСТР)

1. Основные направления в актерском искусстве.
2. Зерно спектакля и зерно роли.
3. Специфические особенности сценического искусства.
4. Гигиена роли.
5. Система К.С. Станиславского и ее значение в развитии сценического искусства.
6. Учение К.С. Станиславского об этике как основе коллективного творчества.
7. Чем руководствуются при выборе отрывков из классической драматургии? Застольный период.
8. Словесное действие. Значение слова в творчестве актера.
9. Действие – основное выразительное средство в искусстве актера. Виды действия.
10. М. Чехов и своеобразие его метода работы над ролью.
11. Что такое «вне сценическая» жизнь образа?
12. Спектакль и зритель. Особенности работы актера для зрителя.
13. Биография и учение Е. Вахтангова.
14. Сценическая выразительность в актерском искусстве. Законы сценичности.
15. Физическое самочувствие, творческое самочувствие.
16. Пластическая выразительность актера и ее элементы.
17. Предлагаемые обстоятельства. Общая характеристика.
18. Развитие русской театральной школы.
19. Сравнительный анализ системы Чехова и системы Станиславского.
20. Подтекст и видения.
21. Сценическая атмосфера и ее значение в творчестве актера.
22. Е.Б. Вахтангов и его творческий метод работы с актером.
23. Домашняя работа актера над ролью.
24. Пластический образ.
25. Основные компоненты и этапы работы актера над ролью.
26. Роль грима и костюма в создании сценического образа.
27. Действенный анализ пьесы и роли.
28. Биография К.С. Станиславского. Особенности его работы с актерами.
29. Характер и характерность.
30. Значение голосового тренинга в творчестве актера.
31. Импровизация и импровизационное самочувствие в работе над ролью.
32. Определение сверхзадачи и сквозного действия.
33. Действенная основа роли.
34. М.С. Щепкин – основоположник реалистического направления в актерском искусстве.
35. Особенности создания инсценировки.
36. Зона молчания как фактор непрерывного внутреннего действия.
37. Жанровые и стилистические особенности актерского существования.
38. Логика действия, борьба и сюжет.
39. Выразительные средства театра и актерского искусства.
40. Место и роль этюдной формы в процессе овладения мастерством актера. Выполнение этюда.
41. Мизансцена и природа чувств актера. Мизансцена тела. Пластичность тела, как выражение психофизического состояния исполнителя.
42. Творческие отношения между режиссером и актером, вопрос инициативы в процессе построения действия в выгородке.
43. Эмоциональное влияние атмосферы. Упражнения на атмосферу в сценическом этюде.
44. Упражнения на взаимодействие. Определение и содержание "объекта существования" (по Г. Товстоногову) как условие продуктивного сценического действия.
45. Главные особенности театрального искусства.

46. Искусство актера. Актер как главный носитель специфики театрального искусства. Актер как создатель и инструмент своего искусства.

47. Система Станиславского как научно-практическая основа школы актерского мастерства. Составляющие системы: «работа актера над собой» и «работа актера над ролью».

48. Основные принципы системы Станиславского. Принцип жизненной правды как путь к истинной театральности.

49. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства. «Если бы» как важнейшая основа работы воображения. Предлагаемые обстоятельства и их значение. Упражнения на предлагаемые обстоятельства.

50. Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера. Общее понятие сценической веры в актерском искусстве. Взаимодействие сценической свободы и сценической веры.

51. Разум, чувство, воля - двигатели психофизической жизни. Анализ значение каждого элемента. Комплекс упражнений.

52. Элемент сценического действия - отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене. Упражнения на отношения. Работа над отношением в одиночных и парных этюдах. Индивидуальный комплекс упражнений на развитие чувства, воли. («Вижу, оцениваю, принимаю решение, действую»).

53. Биография героя.

54. Текс и подтекст: единство и противопоставление. Упражнения на подтекст.

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

56. Определение завязки, кульминации и развязки роли.

57. Импровизация в работе с партнером.

58. Комплекс упражнений для перевоплощения и импровизации в работе над сценическим художественным образом

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

60. Четыре основных этапа работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.

Практическая часть экзамена – согласно программы курса в данном семестре студенты сдают показ (отрывки из классической драматургии или одноактная пьеса).

8.6. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (6 СЕМЕСТР)

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. Определение «Зерна образа». Этюды на нахождение «Зерна роли»
6. Определение сквозного действия.
7. Партитура роли.
8. Накопление фактов (напитка) — взрыв творческой интуиции (замысел) - реализация замысла.
9. 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.
10. Работа над перевоплощением во время проведения репетиций.
11. Работа над внешней пластикой и характерностью образа.
12. Поиск речевых характеристик.
13. Метод действенного анализа роли и спектакля.
14. Четыре основных этапа работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.
15. Изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.
16. Упражнения на фантастические перевоплощения.
17. Упражнения на воспроизведение во внешних проявлениях образа, его внутренней жизни.
18. Идея пьесы как начало в процессе всей работы над ролью.
19. Понимание автором основного конфликта пьесы и отношения его образа в этом конфликта.
20. Место данной роли в системе образов всей пьесы.
21. Определение непрерывной линии действия (логики его поступков).
22. Выяснение "предлагаемых обстоятельств" (обстоятельств, причин и условий осуществления этих поступков).
23. Создание актером биографии роли.
24. Знание жизни - необходимое условие успешной работы над ролью.
25. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.
26. Упражнения на поиск характерности.
27. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. Работа с необычным историческим реквизитом.
28. Значение сверхзадачи и сквозного действия образа в работе актера над ролью.
29. Поиски хорошего тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения.
30. Работа над гримом и костюмом.
31. «Видение» как средство воздействия на чувства.
32. Работа над непрерывной «кинолентой видения» и подтекстом в словесном действии.
33. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. Работа с необычным историческим реквизитом.
34. Комплекс упражнений для перевоплощения и импровизации в работе над сценическим художественным образом.
35. Четыре основные этапы работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние.

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

37. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящему чувству, как путь от внешнего к внутреннему.

38. 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.

39. Метод действенного анализа пьесы и роли.

40. Работа над текстом. Создание цепочки действий.

41. Этюды на тему образа.

42. Фантазирование на тему образа и накопления жизненных впечатлений для создания образа.

43. Разработка мизансцен парных этюдов. Особенности создания мизансцен массового этюда.

44. Анализ сквозного действия роли и пьесы.

45. Определение основного двойного ряда роли.

46. Е.Б. Вахтангов и его творческий метод работы с актером.

47. Домашняя работа актера над ролью.

48. Биография К.С. Станиславского. Особенности его работы с актером.

49. Характер и характерность.

50. Значение голосового тренинга в творчестве актера.

51. Импровизация и импровизационное самочувствие в работе над ролью.

52. М.С. Щепкин – основоположник реалистического направления в актерском искусстве.

53. Зона молчания как фактор непрерывного внутреннего действия.

54. Жанровые и стилистические особенности актерского существования.

55. Логика действия, борьба и сюжет.

56. Выразительные средства театра и актерского искусства.

57. Место и роль этюдной формы в процессе овладения мастерством актера. Выполнение этюда.

58. Мизансцена и природа чувств актера. Мизансцена тела. Пластичность тела, как выражение психофизического состояния исполнителя.

59. Система Станиславского как научно-практическая основа школы актерского мастерства. Составляющие системы: «работа актера над собой» и «работа актера над ролью».

60. Основные принципы системы Станиславского. Принцип жизненной правды как путь к истинной театральности.

Практическая часть экзамена – согласно программы курса в данном семестре студенты сдают работу над ролью и воплощение этой роли в многоактном спектакле.

8.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ (7 СЕМЕСТР)

1. Учение К. С. Станиславского о словесном действии.
2. Что такое «сценический образ»? Самостоятельная работа актера над созданием сценического образа.
3. Реалистические традиции актерского искусства и система К. С. Станиславского.
4. Элемент сценического действия – вера и наив. Упражнения и этюды.
5. Основные принципы системы К.С. Станиславского и их характеристика.
6. Эмоциональная память, ее значение в воспитании актера.
7. Сценическая вера, чувство правды, их значение для актера.
8. Логика речи. Средства логической выразительности.
9. Элемент действия – сценическое внимание, упражнения на сценическое внимание.
10. Работа актера над текстом роли. Поиски выразительного словесного действия в реализации сценических задач.
11. Голос и дыхание, их значение в творчестве актера. Упражнения на развитие основных качеств голоса, его звучание и фонационное дыхание.
12. Всеволод Мейерхольд и его школа воспитания актера.
13. Основные этапы работы чтеца над художественным произведением, их характеристика.
14. Театр как вид искусства. Компоненты театрального искусства.
15. Грим и его значение в создании сценического образа.
16. К.С. Станиславский – актер, режиссер, педагог. Творческий метод К.С. Станиславского и его значение в воспитании актера.
17. Внешняя и внутренняя характерность как завершающий этап в работе актера над ролью.
18. Основные части системы К.С. Станиславского, их характеристика.
19. Сценическая задача и ее элементы.
20. Этика К. С. Станиславского и ее роль в жизни творческого коллектива театра.
21. Атмосфера и темпоритм и их значение в работе актера над ролью.
22. Драматургия – основа театрального искусства. Принципы выбора репертуара, требования к репертуарной политике в современном театральном искусстве.
23. Работа актера над собой как часть системы К.С. Станиславского.
24. Учение К. С. Станиславского о сценическом действии. Действие – основной материал актерского искусства, виды сценического действия.
25. Сквозное действие и сверхзадача, и их роль в создании сценического образа.
26. Понятие о жанре. Основные жанры драматургии и жанровые разновидности, их характеристика.
27. Этюд. Этюдная работа актера в совершенствовании внутренней и внешней профессиональной технике.
28. Элемент сценического действия «память физических действий». Упражнения и этюды.
29. Искусство чтеца и искусство актера. Что в них общее и что их отличает?
30. Основные требования к различным видам сценического боя и фехтования.
31. Базовая профессиональная литература по мастерству актера и ее характеристика.
32. Характерный, сказочный, старческий грим. Его роль в создании внешней характерности.
33. Пластическая выразительность актера как необходимое условие профессиональной подготовки.
34. Драматический монолог, особенности работы над ним.
35. Предлагаемые обстоятельства, их значение как двигателя сценического действия.
36. Характеристика основных направлений в актерском искусстве: искусство переживания и искусство представления.
37. Элемент сценического действия – творческая фантазия. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства, их значение в творчестве актера.

38. Анализ драматургического произведения – необходимое условие постижения авторской идеи и создания сценического образа.

39. Техника речи и ее значение в реализации словесного действия. Основные разделы техники речи, их характеристика.

40. Значение постоянного актерского тренинга, гигиена актера.

41. Особенности работы режиссера с актерами на разных этапах создания спектакля.

42. Действие и мизансцена. Зависимость мизансценирования от жанра спектакля.

43. Тренинги и их значение в совершенствовании актерского мастерства.

44. Приспособление, его место в работе над сценическим образом.

45. Тренинг как воспитание элементов актерской техники.

46. Общение, взаимодействие с партнером, развитие актерской индивидуальности в ансамблевой работе.

47. Элемент сценического действия «мышечная свобода». Упражнения.

48. Значение репертуара в творческой жизни театрального коллектива. Театральная афиша сегодня.

49. Репетиции и их виды. Значение репетиций в подготовке спектакля.

50. Роль классической драматургии в совершенствовании и творческом росте актера.

51. Особенности работы актера в выгородке. Налаживание отношений с партнером.

52. Роль этикета в создании образов разных стран и эпох.

53. Е.Б. Вахтангов и его творческий метод работы с актером.

54. Элементы сценического действия системы К.С. Станиславского, их взаимозависимость и взаимосвязь.

55. Понятие «мизансцена». Основные законы мизансценирования.

56. Учение К. С. Станиславского о сквозном действии и сверхзадаче, его значение в работе актера над ролью.

57. Актерское искусство на современном этапе

58. Внутренняя жизнь роли, основные элементы.

59. Упражнения на развитие актерской смелости и непосредственности.

60. Русское литературное произношение – необходимое условие культуры сценической речи. Основные орфоэпические правила произношения.

Практическая часть экзамена – согласно программы курса в данном семестре студенты проходят только текущую аттестацию (подготовка к дипломному спектаклю: работа над созданием образа, поиски внешней характерности).

8.8. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
(8. СЕМЕСТР)

1. Театр как вид искусства. Компоненты театрального искусства.
2. Грим и его значение в создании сценического образа.
3. Основные принципы системы К.С. Станиславского и их характеристика.
4. Элемент действия – сценическое внимание, упражнения на сценическое внимание.
5. Основные части системы К.С. Станиславского, их характеристика.
6. Сценическая задача и ее элементы.
7. Реалистические традиции актерского искусства и система К. С. Станиславского.
8. Элемент сценического действия – вера и наив. Упражнения и этюды.
2. Е.Б. Вахтангов и его творческий метод работы с актером.

1. Работа актера над текстом роли. Поиски выразительного словесного действия в реализации сценических задач.
2. Учение К.С. Станиславского о словесном действии.
3. Голос и дыхание, их значение в творчестве актера. Упражнения на развитие основных качеств голоса, его звучание и фонационное дыхание.
4. Всеволод Мейерхольд и его школа воспитания актера.
5. Основные этапы работы чтеца над художественным произведением, их характеристика.
6. К.С. Станиславский – актер, режиссер, педагог. Творческий метод К.С. Станиславского и его значение в воспитании актера.
7. Элемент сценического действия – творческая фантазия. Магическое «Если бы» и предлагаемые обстоятельства, их значение в творчестве актера.
8. Русское литературное произношение – необходимое условие культуры сценической речи. Основные орфоэпические правила произношения.
9. Внешняя и внутренняя характерность как завершающий этап в работе актера над ролью.
10. Этика К.С. Станиславского и ее роль в жизни творческого коллектива театра.
11. Элементы сценического действия системы К.С. Станиславского, их взаимозависимость и взаимосвязь.
12. Понятие «мизансцена». Основные законы мизансценирования.
13. Учение К.С. Станиславского о сквозном действии и сверхзадаче, его значение в работе актера над ролью.
14. Атмосфера и темпоритм и их значение в работе актера над ролью.
15. Драматургия – основа театрального искусства. Принципы выбора репертуара, требования к репертуарной политике в современном театральном искусстве.
16. Работа актера над собой как часть системы К.С. Станиславского.
17. Учение К.С. Станиславского о сценическом действии. Действие – основной материал актерского искусства, виды сценического действия.
18. Сквозное действие и сверхзадача, и их роль в создании сценического образа.
19. Понятие о жанре. Основные жанры драматургии и жанровые разновидности, их характеристика.
20. Что такое «сценический образ»? Самостоятельная работа актера над созданием сценического образа.
21. Этюд. Этюдная работа актера в совершенствовании внутренней и внешней профессиональной технике.
22. Элемент сценического действия «память физических действий». Упражнения и этюды.
23. Пластическая выразительность актера как необходимое условие профессиональной подготовки.
24. Анализ драматургического произведения – необходимое условие постижения авторской идеи и создания сценического образа.
25. Актерское искусство на современном этапе.
26. Драматический монолог, особенности работы над ним.

27. Предлагаемые обстоятельства, их значение как двигателя сценического действия.
28. Характеристика основных направлений в актерском искусстве: искусство переживания и искусство представления.
29. Тренинг как воспитание элементов актерской техники.
30. Общение, взаимодействие с партнером, развитие актерской индивидуальности в ансамблевой работе.
31. Искусство чтеца и искусство актера. Что в них общее и что их отличает?
32. Техника речи и ее значение в реализации словесного действия. Основные разделы техники речи, их характеристика.
33. Эмоциональная память, ее значение в воспитании актера.
34. Сценическая вера, чувство правды, их значение для актера.
35. Логика речи. Средства логической выразительности.
36. Действие и мизансцена. Зависимость мизансценирования от жанра спектакля.
37. Тренинги и их значение в совершенствовании актерского мастерства.
38. Приспособление, его место в работе над сценическим образом.
39. Элемент сценического действия «мышечная свобода». Упражнения.
40. Значение репертуара в творческой жизни театрального коллектива. Театральная афиша сегодня.
41. Репетиции и их виды. Значение репетиций в подготовке спектакля.
42. Роль классической драматургии в совершенствовании и творческом росте актера.
43. Особенности работы актера в выгородке. Налаживание отношений с партнером.
44. Роль этикета в создании образов разных стран и эпох.
45. Внутренняя жизнь роли, основные элементы.
46. Упражнения на развитие актерской смелости и непосредственности.
47. Основные требования к различным видам сценического боя и фехтования.
48. Базовая профессиональная литература по мастерству актера и ее характеристика.
49. Характерный, сказочный, старческий грим. Его роль в создании внешней характерности.
50. Значение постоянного актерского тренинга, гигиена актера.
51. Особенности работы режиссера с актерами на разных этапах создания спектакля.

Практическая часть экзамена – согласно программы курса в данном семестре студенты сдают государственную итоговую аттестацию – показ дипломного спектакля.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

− объяснительно-побуждающий – для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;

− использование метода «case study» - для формирования практической направленности; возможности адаптировать ситуацию к реальной организационной ситуации; активности участников; возможности создать рабочую доброжелательную мотивирующую обстановку, позволяющую участникам задействовать имеющийся опыт, проявить креативность; возможности получения позитивной обратной связи от ведущего и участников, возможности для студентов повысить свою уверенность в том, что они могут справиться в реальности с задачами такого плана или, наоборот, выявить свои недостатки; возможности для участников делать ошибки в ситуации, приближенной к реальности, а потом их анализировать;

− беседа – для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;

− дискуссии – для обсуждения и разрешения спорных вопросов;

− дедуктивный метод – для изучения учебного материала от общего к частному, единичному;

− проблемное изложение материала – для создания проблемной ситуации;

− видеометоды: просмотр, обучение через интернет;

- актерский тренинг и упражнения. Учащиеся производят многократные действия, тренируются в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности;

- имитационный – создание игровой проблемной ситуации: введение моделирующей игровой ситуации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оценивания	Критерий оценивания
Тестовые задания	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94% правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Вопросы к зачету с оценкой (Творческий показ)	
5	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. Творческие работы (этюды, актерские отрывки, роль из пьесы) студента выполнены на высоком художественном уровне с применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и видение поставленных задач студентом и вызывают адекватную эмоциональную
4	Заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. В практических формах работы студента недостаточно выражается индивидуальное воплощение образа, роли. Обучающийся имеет достаточные навыки работы на сценической площадке с небольшим количеством недоработок.
3	Заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Практические работы студента выполнены с нарушениями нормативных сроков и технологических требований, они маловыразительны и не вызывают художественного восприятия.

2	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании Университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине Студент не выполнивший практические задания, не усвоивший методологические основы специальности, у которого отсутствуют навыки воплощения конкретных практических задач.
Вопросы к экзамену (Творческий показ)	
5	Заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. Творческие работы (этюды, актерские отрывки, роль из пьесы) студента выполнены на высоком художественном уровне с применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и видение поставленных задач студентом и вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей.
4	Заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. В практических формах работы студента недостаточно выражается индивидуальное воплощение образа, роли. Обучающийся имеет достаточные навыки работы на сценической площадке с небольшим количеством недоработок.
3	Заслуживает студент, обнаруживший знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. Практические работы студента выполнены с нарушениями нормативных сроков и технологических требований, они маловыразительны и не вызывают художественного восприятия.

2	Выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании Университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине Студент не выполнивший практические задания, не усвоивший методологические основы специальности, у которого отсутствуют навыки воплощения конкретных практических задач.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список литературы

1. Актерское мастерство : конспект лекций по предмету "Актерское мастерство" / сост. С. Н. Степкина-Долгая, И. А. Долгий. — Луганск, 2006. — 88 с.
2. Актеры советского кино : сбор.. Вып.8 / Под ред. Н.Р. Мервольф. — Л. : Искусство, 1972. — 256 с
3. Александровская М. Б. Профессиональная подготовка актеров в пространстве Евразийского театра : монография. — СПб : Чистый лист, 2011. — 392 с.
4. Баталов А. В., Кваснецкая М.Г. Диалоги в антракте. — М. : Искусство, 1975. — 192 с.
5. Ганелин Е.Р. От упражнения — к спектаклю / Е.Р. Ганелин, Н.В. Бочкарева. — СПб., 2004. — 116 с.
6. Гиппиус, С. В. Тренинг развития креативности : Гимнастика чувств. — СПб. : Речь, 2001. — 285 с.
7. Демидов Н. В. Творческое наследие : Кн. 1. Искусство актера в его настоящем и будущем. Кн. 2. Типы актера / Н. В. Демидов. — Б. и. : Б. и. — 311 с.
8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособ. / под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.
9. Карпов Н. Уроки сценического движения. — М. — 42 с.
10. Кипнис М. Актерский тренинг : Более 100 игр упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. — СПб : Прайм-Еврознак, 2008. — 249 с.
11. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. — М. — 92 с.
12. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. — 2-е изд. — М. : Искусство, 1978. — 430 с.
13. Кристи Г. В. Основы актерского мастерства : Метод актера, Вып. 2 / Г. В. Кристи. — М. : ВЦХТ, 2012. — 160 с.
14. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера : хрестоматия. — 2-е изд., доп. — М. : Искусство, 1984. — 623 с.
15. Основы актерского мастерства по методике З. Я. Корогодского. — Вып. 1. — М. : ВЦХТ, 2008. — 192 с.
16. Сарабьян Э. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. — Золотой фонд актерского мастерства — М. : АСТ, 2010. — 320 с.
17. Создание актерского образа: Теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева, Д. Г.Ливнев. — М. : ГИТИС, 2008. — 224 с.
18. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве / К. Станиславский. — М. : Вагриус, 2007. — 448 с.
19. Станиславский К. С. Работа актера над ролью : Матириалы к книге. Т.4 / К.С. Станиславский. — М. : Искусство, 1957. — 552 с.
20. Станиславский К. С. Работа актера над собой : Работа актера над собой в творческом процессе воплощения: Дневник ученика: в 8-и т.. Т.3. — М. : Искусство, 1955. — 215 с.
21. Станиславский К. С. Работа актера над собой : собр.соч. т.2, Ч.1 : Работа над собой в творческом процессе переживания. — В 9-ти т. — М. : Искусство, 1989. — 508 с.
22. Станиславский К.С. Этика. — М. : ММОЛ, 1947. — 16 с.

23. Сценическая речь / Под ред. И.П. Козляниновой. — 4-е изд., испр. — М. : ГИТИС, 2006. — 536 с.
24. Сценическая речь / под ред. И.П. Козляниновой. — М. : Просвещение, 1976. — 336 с.
25. Сценическая речь : Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. — 3-е изд. — М. : Изд-во «ГИТИС», 2002. — 511 с.
26. Танец в драматическом театре / А. Лещинский // Балет. — 2010. — 4. — С.32-33.
27. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. — СПб. : Лань, 2010. — 352 с.
28. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / сост. Ю. С. Рыбаков; предисл К. Рудницкого. — Л : Искусство, 1980. — 303 с.
29. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 2: Статьи. Записки репетиций / сост. Ю. С. Рыбаков. — 2-е изд., испр. и доп. — Л : Искусство, 1984. — 261 с.
30. Чехов М. А. Путь актера : жизнь и встречи / М. Чехов. — М. : АСТ, 2011. — 554 с.
31. Шеповалов В.М. Становление теории сценографии и ее роль в науке о театре // Сборник научных трудов: "Искусство и эстетическая культура". — // 1992. — с. 149-157
32. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4 томах. Т. 1 : Репетиция - любовь моя. — 2-изд., доп. — М. : Фонд "Русский театр", 1993. — 318 с.
33. Юрский Сергей Кто держит паузу / С. Юрский. — М. : Искусство, 1989. — 368 с.
34. Шихматов Л.М. Сценические этюды. - М., Просвещение, 1969.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, актовые залы или специально оборудованные аудитории со сценой). В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут использоваться: демонстрационные приборы, мультимедийные средства.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой