

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

**Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова**

**Ю.А. Спиридонов нима «Коми Республикаса Юралысь бердын искусство гимназия»
уджсикасö велöдан канму учреждение**

ПРИНЯТА

решением педагогического совета
государственного профессионального
образовательного учреждения
«Гимназия искусств при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2019 г. № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом государственного
профессионального образовательного
учреждения «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми»
имени Ю.А. Спиридонова
от 29.08.2019г. № 566-од

СОГЛАСОВАНО

протокол заседания методического объединения
преподавателей театрального отделения
государственного профессионального образовательного
учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики
Коми» имени Ю.А. Спиридонова
от 28.08.2019 г. № 1

**Рабочая программа учебного предмета
дополнительного предпрофессионального образования
«Основы актерского мастерства»
(наименование учебного предмета)**

разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области театрального искусства «Искусство театра» и сроку
обучения по этой программе
(утв. приказом Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 157)

для обучающихся 7-11 класс

5 лет

(срок реализации)

Попова Т.М., Напалков В.М., Вайс А.А.
(Ф.И.О. составителя)

г.Сыктывкар, 2019 г.

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Рабочая программа учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Основы актерского мастерства» разработана для обучающихся 7-11 классов государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова (далее – Гимназия), в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».

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

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

Значимость и актуальность программы заключается в профессиональной творческой поддержке детей - личностей, способных креативно мыслить, выдвигать позитивные идеи, самостоятельно действовать и быть конкурентноспособным в нашей жизни. Именно эту задачу ставит сегодня нам время.

Гимназический компонент программы: Гимназический компонент выражается в интеграции общего, дополнительного и предпрофессионального образования. В центре внимания – ребенок. В основе интеграции лежит личностно-ориентированный подход, предполагающий ориентацию образовательного процесса на развитие способностей и личности ребенка через отбор содержания образования и форм его реализации. Этнокультурный компонент реализуется в работе над произведениями авторов Коми края в соответствии с заявленными темами.

Этнокультурная составляющая данной программы большей частью реализуется в разделе «Основы исполнительского мастерства». В этюдах и постановках используется литературный, музыкальный, фольклорный материал; картины коми художников, национальная драматургия

2. Срок реализации учебного предмета «Основы актерского мастерства» для детей, поступивших в гимназию в 7 класс для обучения по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе «Искусство театра», составляет 5 лет (7-11 класс).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета

Класс	Всего часов	
	мелкогрупповых	индивидуальных
7	33	33
8	66	33
9	66	33
10	66	33
11	99	16,5

4. Форма проведения учебных занятий: групповые, мелкогрупповые (от 4-10 чел), индивидуальные. Продолжительность урока составляет 40 минут. При необходимости допускается объединение нескольких учебных подгрупп для проведения совместных репетиций, общих творческих проектов, выходов на показы и просмотры.

Для наиболее эффективного усвоения материала, улучшения качества практических навыков, для развития чувства партнерства и умения работать в команде выбраны (кроме уроков) такие виды аудиторных занятий, как мастер –класс, семинар, тренинг, показ и другие.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

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

Задачи:

1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (базовые знания, умения, навыки в исполнительском мастерстве).
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.
3. Познакомить обучающихся с театром как видом искусства и с миром театральных профессий

4.

Способствовать формированию у детей и подростков устойчивого интереса к театральному искусству.

5. Способствовать формированию у обучающихся духовно-нравственной позиции.

6. Развивать личностные и творческие способности детей. Поддержать обучающегося в социальном становлении, в его желании САМОреализоваться - обрести уверенность в себе, посредством приобщения к сценическому искусству.

7. Снять психологические и мышечные зажимы.

8. Научить в области актёрского мастерства:

- владеть всеми видами сценического внимания;
- снимать индивидуальные зажимы;
- видеть, слышать, понимать;
- обладать ассоциативным и образным мышлением;
- ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
- отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
- выполнять сценическую задачу;
- органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах;
- оправдать заданную ситуацию, импровизировать;
- мыслить и действовать на сцене;
- взаимодействовать с партнером на сцене;
- владеть основами самостоятельного распределения в сценическом пространстве.

9. Дать основные теоретические понятия:

- о сценическом этюде и о его драматургическом построении;
- о создании сценария этюда и форме его написания;
- о выразительных средствах сценического действия и их разновидностях;
- о событии и событийном ряде;
- о втором плане роли и внутреннем монологе;
- о сюжете и его структуре;
- о роли жанра и стиля в драматургии;
- об особенностях различных школ актерского мастерства:

а) *элементы системы К.С.Станиславского*: воображение, фантазия, внимание, отношение, оценка факта, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие;

б) *М.А.Чехов*: Логика сценического действия. Импровизация. Принципы перевоплощения. Перспектива актера и перспектива роли. Зерно сценического образа. Характер и характерность. Жанр и стиль.

- уметь пользоваться профессиональной лексикой.

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

- наблюдательность;

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

11. Развивать в процессе постановочной работы:

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

4. Обоснование структуры программы учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся.

6. Методы обучения

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

- словесный (рассказ, беседа, объяснение перспективы);
- наглядный (наблюдение, демонстрация, показ, просмотры спектаклей);
- практический (упражнения, тренинги, творческие задания).

Базовые постулаты: САМОстоятельность, САМОразвитие, САМОобразование на базе общих позиций обучения и метод систематического контроля и самоконтроля.

7. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

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

Дидактические материалы:

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

Материально-технические:

- кабинет, соответствующий СГН;
- стол, стулья;
- сцена со специализированным световым и звуковым оборудованием;
- форма; удобная обувь
- компьютер, оснащенный звуковыми колонками;
- фонотека;
- использование сети Интернет; библиотека
- материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций;

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предмет «Основы актерского мастерства» имеет следующие разделы:

1. Актерские тренинги и упражнения;
2. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства;
3. Разбор драматургического материала (на последнем году обучения).

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

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

Навыки, полученные в процессе обучения, реализуются обучающимися в конкретной творческой работе в виде этюдов, сценических номеров, концертных выступлений и спектаклей, которые исполняются для зрителей в течение каждого учебного года.

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый обучающийся играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях. Это позволит раскрыть творческую индивидуальность обучающегося и, вместе с тем, предотвратит наработку актерских «штампов».

При подготовке к творческим проектам, выступлениям бывает необходимо включить в учебный процесс групповое посещение музеев для знакомства с творчеством писателя и эпохой, отображённой в произведении. Важным компонентом обучения является посещение библиотек, театров, выставок, концертов, что расширяет кругозор обучающихся, развивает фантазию, обогащает их творческий опыт. Обучающиеся должны не только усвоить, запомнить ту или иную информацию, но и научиться прорабатывать, оценивать, выражать свое отношение к ней. Важная составляющая и участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности Гимназии, организаций и учреждений города Сыктывкара, республики.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ **7 класс (1 год обучения)**

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)			
			Максимальная учебная нагрузка	Индивидуальная работа	Мелкогрупповые занятия	
1.Установочные занятия «Сцена- трибуна. Я- гражданин -8уч. часов						
1.1	Театр. Актер. Сцена. Игра на публику.	Урок	2	1	1	
1.2	Этикет. Культура зрителя и культура актера. ТБ-закон №1		2	1	1	
1.3	Страх публичного выступления		Урок	2	1	1
1.4	«Азбука театра»-значение терминов		Урок	2	1	1
2. Актерские тренинги и упражнения-24 учебных часа						
2.1.	Мускульная свобода. Освобождение мышц	урок	8	4	4	
2.2.	Развитие актерского внимания	урок	8	4	4	
2.3.	Фантазия и воображение	урок	8	4	4	
3.Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства. 30 учебных часов						
3.1.	Сценическое действие	урок	12	6	6	

3.2.	Предлагаемые обстоятельства	урок	14	7	7
3.3.	Темпо-ритм	урок	4	2	2
4.Итоговые занятия – 4 учебных часа-					
4.1	Итоговое занятие. Тест на проверку теоретических знаний	урок	2	1	1
4.2	Итоговое практическое занятие. Открытый показ творческих идей		2	1	1
	Итого:		66	33	33

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» является приобщение детей к театральному искусству, что способствует воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Необходимы посещения театров, музеев, концертов и т.д., что предполагает развитие полноценного восприятия искусства, понимания художественного языка и его специфики.

Обучающиеся должны не только усвоить, выучить, запомнить ту или иную **информацию**, но и **проработать, оценить, выразить свое отношение к ней**.

Основная задача первого этапа – увлечь детей театральным искусством, привить зрительский этикет, научить правильному поведению и общению в коллективе.

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – **игровая**. Поэтому на первых занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «рассказать» о себе, познакомиться, адаптироваться в коллективе, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий.

Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются основными задачами для преподавателя.

Занятия проводятся 1 раз в неделю небольшими группами. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут), что составляет 33 часа аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы.

Итогом творческой работы группы 1года обучения являются:

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя.

2 полугодие - небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера и тест на проверку теоретических знаний.

Тема 1.1. Театр. Актер. Сцена. Игра на публику.

Театр как вид искусства. Театр - синтез различных искусств.

Сцена- подмостки, площадка

Актер- исполнитель, чел. создающий образы на глазах у публики.

Школа жизни — самая древнейшая, самая удивительная и эмоциональная, самая праздничная, воодушевляющая, ни на что не похожая великая школа, — вот что такое театр.

В театральное искусство входят и архитектура, живопись и скульптура (декорации), и музыка (она звучит не только в музыкальном, но и часто в драматическом спектакле), и хореография (опять-таки не только в балете, но и в драме), и литература (текст, на котором строится драматическое представление), и искусство актерской игры и т. д.

Искусство актерской игры — главное, определяющее для театра.

Известный советский режиссер А. Таиров писал: «...в истории театра были длительные периоды, когда он существовал без пьес, когда он обходился без всяких декораций, но не было ни одного момента, когда бы театр был без актера».

Тема 1.2. Этикет. Культура зрителя и культура актера. ТБ- закон №1

Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали? Что запомнилось? Какие спектакли смотрели? Какие любимые сказочные персонажи? Кого бы хотели сыграть?

Театры нашего города.

Вспомнить правила поведения в театре. Театр - искусство коллективное.

Установка правил поведения на уроках, в коллективе, на сценических площадках. Этикет актера и зрителя. Взаимоуважение.

Инструктаж по технике безопасности поведения в аудитории, на сценических площадках, при коллективном посещении театра.

Тема 1.3. Страх публичного выступления.

Страх- ответная реакция организма на определенный дискомфорт. Проанализировать почему появляется чувство страха. Осознать свой страх (чего боюсь, почему боюсь). Понять себя, чувствовать себя, владеть собой.

Психологическая самооборона на сценической площадке. Управление собой на сцене и в жизни. Тренинг «Общение»

Тема 1.4. «Азбука театра»-значение терминов

Театр, сцена, актер, режиссер, мизансцена, реквизит, ..., действие.

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося без насилия над его природой. Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие успеха выполнения задания. Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры, т.к. именно игра приносит с собой чувство свободы, непосредственность, смелость.

Тема 2.1. Мышечная свобода — основной закон органического поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода - это первый этап к органичному существованию на сцене.

Научить учащихся расходовать ровно столько мышечной энергии, сколько ее необходимо для совершения того или иного действия.

1. Работа с дыханием.

Добиваться ровного и глубокого дыхания. Уметь задерживать и отпускать дыхание. Глубокий, медленный вдох - быстрый выдох и наоборот.

2. Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании.

3. Психомышечный тренинг с фиксацией внимания на дыхании.
4. Напряжение и расслабления мышц ног, рук, туловища, головы, лица.
5. Перекат напряжения из одной части тела в другую.
6. Снятие телесных зажимов.

Тема 2.2. Внимание (сценическое внимание)— очень активный сознательный процесс концентрации воли для познания окружающей действительности, в котором участвуют все системы восприятия - зрение, слух, осязание, обоняние. Главная задача педагога научить детей удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в процессе сценического действия. Видеть, слышать, воспринимать, ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

1. Зрительная и слуховая память.
2. Эмоциональная и двигательная память.
3. Мышечная и мимическая память.
4. Координация в пространстве.

Тема 2.3. Воображение и фантазия. Воображение – ведущий элемент творческой деятельности. Без воображения не может существовать ни один сегмент актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, т.к. именно детям свойственна творческая наивность и полная уверенность, с которой они относятся к собственным вымыслам. Развитие этих элементов способствует развитию ассоциативного и образного мышления.

1. Импровизация под музыку.
2. Имитация и сочинение различных необычных движений.
3. Сочиняем сказку вместе (по фразе, по одному слову)
4. Примеры упражнений:

а) *«воображаемый телевизор»*

Дети сидят на стульях и смотрят «передачу». Кто какую передачу смотрит? Пусть каждый расскажет о том, что он видит. С помощью воображаемого пульта переключать передачи.

б) *стол в аудитории - это:*

- королевский трон,
- аквариум с экзотическими рыбками,
- костер,
- куст цветущих роз.

в) *передать друг другу книгу так, как будто это:*

- кирпич,
- кусок торта,
- бомба,
- фарфоровая статуэтка и т. д.

г) *взять со стола карандаш так, как будто это:*

- червяк,
- горячая печёная картошка,
- маленькая бусинка.

д) *«Скульптор и Глина»*

Дети распределяются парами. Договариваются между собой, кто из них «Скульптор», а кто — «Глина». Скульпторы лепят из глины: животных, спортсменов, игрушки, сказочных персонажей. Затем меняются ролями.

Тема 3.1. Действие как основа сценического искусства.

Признаки действия: наличие цели и волевое происхождение, т.е. логика поведения человека, ведущая к заданной цели. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. С одной стороны (как понятия) мы их разделяем, с другой стороны – «... *нет физического действия без хотения, стремления и задач, без внутреннего оправдания их чувством...*» К.С. Станиславский. Органичность и непосредственность исполнения заданий зависит от четкого осознания учащимися трех основных понятий – «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец.

1. Этюды и упражнения на физическое действие – (с предметами)

Четкое и подробное исполнение конкретного задания, поиск логики поведения в заданном действии с предметами. Цель выполняемого действия.

а) *логичный подбор предметов* – выполнить с ними действие (швабра – тряпка – ведро), (карандаш – бумага – ластик), (ножницы – бинт – плюшевый заяц);

б) *хаотичный подбор предметов* – придумать логичное действие, используя данные предметы (ведро – бумага – плюшевый заяц), (тряпка – карандаш – ножницы), (швабра – бинт – ластик).

2. Этюды и упражнения на память физических действий (ПФД)

Физическое действие с воображаемым предметом. Важно каждый этюд максимально приблизить к правде жизни. Поэтому физические действия должны быть понятны ребенку, он может совершать их ежедневно в реальной жизни (умыться, чистить зубы, вышивать, подметать, играть с куклой (машинкой), рисовать и т.д.).

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество)

Ввести понятие «четвертой стены». Концентрация внимания «внутри себя».

Основные вопросы в работе над внутренним действием – что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Тема 3.2. Предлагаемые обстоятельства

Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с этими обстоятельствами, их мы либо сами себе создаем, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. На сцене — это обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они побуждают к действию, двигают и развивают процесс:

- **обстоятельства места** – где происходит действие,
- **обстоятельства времени** – когда происходит действие,
- **личные обстоятельства** – кто действует,
- **ситуативные обстоятельства** – чем живет человек в данной ситуации:
 - откуда пришел?
 - зачем пришел?
 - куда направляюсь?
 - чего хочу?
 - что мешает добиться желаемого?

Итак, предлагаемые обстоятельства – это совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

1. «Если бы....»

Магическое «если бы» К.С. Станиславского, подлинная вера в сочиненные обстоятельства являются основой в работе над этюдами.

Совершение ранее выполненных физических действий с условием «если бы...». Как я буду рисовать, если бы у меня болела рука, или постоянно ломался бы карандаш или плохо пишет ручка и т.д.

2. «Я в предлагаемых обстоятельствах»

Выполнение одного и того же действия, с различными предлагаемыми обстоятельствами. Разбор педагога с учащимися насколько удачно или неудачно, логично или нелогично придуманы и использованы различные предлагаемые обстоятельства.

3. Действенная борьба с предлагаемыми обстоятельствами

Обострение предлагаемых обстоятельств активизирует сценическое действие, а наличие препятствий и их преодоления через активное, конкретное целеустремленное, органичное действие, делает его более интересным.

Тема 3.3. Темпо-ритм. Темп – это скорость исполняемого действия.

Ритм – это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве.

1. Градация темпо-ритмов и переключение скоростей.

Постепенное нарастание и снижение темпо-ритма. Движение на сценической площадке в разных скоростях.

Шкала темпо-ритмов:

№№1,2 –пассивность, вялость, подавленность, опустошенность, апатия;

№№ 3, 4 – оживание, постепенный переход к энергичному самочувствию;

№ 5 – готовность действовать, спокойное совершение действий;

№ 6 – ритм решений, резкий, четкий жизнеутверждающий ритм;

№ 7 – преодоление препятствий, появление опасности, тревога, или – бурная радость;

№№ 8, 9 – энергичное действие, сильное возбуждение;

№ 10 – хаос, безумие, суета, паника.

2. Темпо-ритм внешний и внутренний

Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения соответствует внутреннему ощущению; бегу, т.к. опаздываю в школу).

Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. (скорость поведения не соответствует внутреннему ощущению. Бегу на уроке физкультуры, а мечтаю о подарках на день рождения).

3. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм

Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами (зашнуровать ботинки или заплести косичку на контрольной по математике; за десять секунд до выхода на сцену; в переполненном вагоне метро и т.д.).

4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определенной скоростью (убрать со стола посуду со скоростью №№1, 5, 10 и т.д.).

Тема 4.1. - итоговое занятие. Теоретический тест

Тема: 4.2. – итоговое занятие. Практический показ.

Самым важным направлением этого года обучения является достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Все усилия педагога направлены на пробуждение в учениках их природной органики, развитие актёрских данных.

Элементы психофизической техники вводятся постепенно от простого к сложному, однако большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволит закрепить учащимся полученные навыки и освоить новый материал. В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга учащимися осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и тренинги.

Чередование видов деятельности, присутствие игровых форм позволит удерживать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

2 год обучения (8 класс)

№	Наименование раздела, темы	Общий объем времени		
		Учеб. нагрузка	Аудит. занятия	Инд-е занятия
1. Задачи предмета «Мастерство актера» – 3 учебных часа				
1.1	Введение в предмет. Задачи. Идеи. Перспективы.	2	2	
1.2	Знания, умения, навыки - базовые темы первого года обучения.	1		1
2. Актерские тренинги и упражнения - 19 учебных часов				
2.1.	Атмосфера	3	2	1
2.2.	Ощущение пространства	3	2	1
2.3.	Импровизация	6	4	2
2.4.	Мизансцена	3	2	1
2.5.	Внутренний монолог. Второй план.	4	2	2
3. Основы исполнительского мастерства. Этюды- 64 учебных часа				
3.1	Этюды на свободную, заданную тему	9	6	3
3.2.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	8	6	2
3.3.	Оценка факта. Этюды на событие	7	4	3
3.4.	Этюды - наблюдения	12	8	4
3.5.	Одиночные этюды на зону молчания	8	6	2
3.6.	Этюды на рождение слова	8	6	2
3.7	Этюды на музыку, картины	12	8	4
4. – Сценическая практика -13 учебных часов				
4.1	Творческое портфолио актера	7	2	5

4.2	«Теория в практике» - сдача этюдов	4	4	
4.3	Итоговое занятие (самоанализ учебного года -личная лестница успеха)	2	2	
	ИТОГО:	99	66	33

Ведущая деятельность данной возрастной группы детей – игровая. Поэтому на занятиях преобладают игровые формы актерского тренинга и упражнений, которые дают возможность ребенку «раскрыть» себя, адаптироваться на площадке, приступить к новым видам деятельности для приобретения навыков сценических действий.

Важно овладение и словесным действием. Умение действовать словом приобретает в процессе активного контакта, при котором слова становятся необходимым средством воздействия на партнеров. В этом случае словесные действия не отрываются от физических; они вытекают из них и сливаются с ними. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим. Чтобы слово стало орудием действия, необходима настройка всего физического аппарата на выполнение этого действия

Создание нравственного, дружелюбного климата и радостной, творческой атмосферы, получение детьми удовольствия от занятий являются приоритетными задачами на первых этапах обучения.

Но самым важным направлением 2 года обучения является достижение осмысленного существования обучающихся на сценической площадке. И в тренингах и в этюдах добиваться непрерывного мыслительного процесса.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (40 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы. При необходимости (например, творческий проект, подгруппы могут объединяться или обмениваться «актерами»).

Итогом творческой работы группы 2 года обучения является:

1 полугодие: открытый урок – показ этюдов.

**2 полугодие – участие в постановочных проектах театрального отделения,
Показ творческих работ.**

Тема 1.1. Введение в предмет. Задачи. Идеи. Перспективы.

Обоснование сути предмета. Напоминание его целей и задач.

Координация планов, идей на новый учебный год

Техника безопасности на сценической площадке; на гастролях.

Повторение базовых тем первого года обучения (воображение, фантазия, сценическое внимание, тренинг,...страх публичного выступления)

Тема 1.2. Знания. Умения. Навыки – повторение базовых тем первого года обучения

Творческие идеи лета (проверка д\з на лето; сбор идей в «актерский банк»)

Тема 2.1. Атмосфера - окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются события. Чехов придавал большое значение этой составляющей сценического искусства. Он предлагал различать атмосферу спектакля в целом и атмосферу, которая окружает конкретного человека в отдельно взятом эпизоде. Если приглядеться, можно убедиться в силе атмосферы в обыденной жизни. Каждая улица, дом, комната имеют свою атмосферу. Человек по-разному войдет и будете действовать в больнице, соборе, библиотеке, гостинице, дискотеке... Он как в «музыку» вслушивается в окружающую его атмосферу. Актеру надо запоминать эти ощущения. Это звучание обогащает творческую душу. Движения, речь, манера держаться непроизвольно меняются, когда попадаешь в сильную, захватившую вас атмосферу.

Упр. «атмосфера уличной катастрофы» (вы еще далеко от места катастрофы, но встревожены, что случилось?, воля напряглась; движения, походка, выражение лица ...) - индивидуальные чувства различны, но всех охватила атмосфера катастрофы.

Упр. «Расставание»- вольны развивать идею по своему усмотрению

Упражнения на столкновение атмосфер:

Например, абитуриенты ждут результаты экзамена - атмосфера общая, все нервничают, волнуются, пытаются поддержать друг друга. Выходит педагог и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.

Разбор понятия «Атмосферы» на примере постановки «В раю»

Тема 2.2. Ощущение пространства.

Каждый человек постоянно осваивает жизненные пространства, будь то чтение литературы, слушание музыки, прогулка в лесу, ..., выполнение уроков, общение с людьми или даже сон. Пластика, или искусство движения, - это тоже освоение пространства, причем каждый раз нового. Ведь мы постоянно меняемся, и мир вокруг нас меняется тоже. Творческой личности надо быть внимательным и позволять своему телу чувствовать перемены.

Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над ориентированием в сценическом пространстве, как на сцене, так в аудитории, умением заполнять собой сценическое пространство, умением чувствовать партнера и себя относительно партнера. В одиночных этюдах тренировать умение действием заполнить пространство. Уметь создать атмосферу «внутри меня» и существовать в атмосфере «вокруг меня».

Упр. «Броуновское движение», «Импульс», «Мысль - движение- эмоция», «Групповая скульптура»

Упр. на согласованность действий: «Пилка дров», «Перетягивание каната», «Гребля»

Тема 2.3. Импровизация (от латинского – неожиданный, непредсказуемый)

Вид и компонент творчества. Сиюминутный отклик, неожиданное решение темы, задания, мысли. Чувства находятся в первозданной свежести. Импровизация непредсказуема,

неожиданна; развивает быстроту реакции, умение соблюдать логику мысли; умение согласовывать свои действия с партнером; предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого. Искренность, азарт, гениальные мелочи, нелепость и смелость в игре, свобода и органика действий на площадке. Способность действовать спонтанно. Цель импровизации - заразить творческой энергией зрителей и партнеров.

Импровизация - является основным методом обучения. Дает возможность выявить скрытый творческий потенциал, помогает провоцировать на площадке на контактность, открытость и позитивное отношение к себе. Предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование в нем особого импровизационного мышления. Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к самому сложному действию – воздействию словом.

Упр. «Волшебный магазин» можно купить то, что вам было бы важно приобрести для улучшения собственной личности, жизни, умений, стремлений. цена будет высока. Но разве не дорогие вещи вы собираетесь приобрести? (продавец и покупатели)

Упр. «Эстафета импровизаций», «Сказка втроем», «Раздвоение личности», «Эффект неожиданных решений»

Упр. «Представить Душу» вещей, животных, растений, игрушек,...

Работа над этюдами - «Этюд и импровизация» (этюд тесно связан с импровизацией)

Тема 2.4 Мизансцена

(расположение на сценической площадке) - это размещение на сцене; расположение актеров на сцене между собой и декорациями. Мизансцена должна быть «действенной» и «говорящей». Это не просто место, «где я стою во время спектакля», а своеобразный «язык режиссера»; определенный знак, наполненный смыслом. Если она точна, то это всегда ОБРАЗ.

Мизансцена фиксирует, как правило, сюжетные узлы постановки. Потому что здесь напряженное действие или конфликт, или важная мысль. Виды мизансцен.

Упражнения:

«Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы: «Ссора», «Секрет», «Не отдам!», «Первое свидание», «Звезда в шоке» и др.

«Сказка в 6 кадров» - даже в стоп-кадре (будем называть английским словом «фриз» - заморозка) мы можем сохранить иллюзию движения.

«Пристройка» (пристроиться, изменив мысль)

Задача - овладеть логикой построения мизансцены. Картинка, которую выстраивает группа должна быть внятной и четкой. Должна быть прочитана зрителем. Запомнить основные правила сценического этикета никогда не вставать спиной к зрителю, использовать кулисы только для выхода на сцену, не задевать и не трогать их во время сценического действия.

Тема 2.5 Внутренний монолог. Второй план

Внутренний монолог – это мысли и чувства, обращенные к себе. Зритель должен считывать внутренний диалог героя. (о чем он говорит сам с собой) Понимать почему и зачем персонаж так делает. Почему именно эти слова говорит, с такой интонацией. Персонаж должен заразить яркими и правдивыми эмоциями.

Работа мысли связана со всеми нашими действиями. Мы действуем целесообразно и логично, добиваясь определенного результата. В жизни все это происходит само собой. Мы не можем не думать, как и не можем не дышать. А на сцене актер должен организовать поток мыслей и направить его в нужную сторону. Другим словами, разработать свой внутренний монолог. Если внутренний монолог разработан правильно, то он прямо приводит к последующим словам роли. Итак, внутренний монолог прокладывает путь к освоению авторского текста. Делает возможным рождение каждой новой реплики. ВМ обеспечивает силу воздействия на партнера, и на зрителя.

Известно, что характер наших действий во многом зависит от физического самочувствия

Упр. «звонок» (сыграть этюд и затем озвучить внутренний монолог).

Холодно, замерз. Ответить на звонок телефона (нет сил...пальцы не слушаются)

Разморен жарой, душно,.. Ответить на звонок телефона (лень ...)

Тащишь на себе тяжелое бревно. Ответить на звонок телефона (неудобно...)

Второй план – это личная действенная задача, отвечающая на вопрос: ЧТО Я ХОЧУ?

Первый план – это тактика поведения, т. е. ЧТО Я ДЕЛАЮ для того, чтобы получить то, ЧТО Я ХОЧУ. (на примере постановочного материала)

Важная составная часть подтекста роли. Чтобы сыграть роль- надо воссоздать внутреннюю жизнь героя.

Упражнение: "Ум, чувства, тело": Придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его "умом", кто – "чувствами", кто – "телом". Затем он придает каждому из них форму, выражающую типичное состояние данной части, а также составляет из них скульптурную группу, отражающую состояние этих частей. После того, как распределены роли между партнерами, и они стали "частями" участника, они должны поделиться с ним своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его чувствами, телом и умом.

Упр. «Зеркало» - поговорите со своим отражением

Упр. «У реки» - вы на высоком берегу реки, поразмышляйте о своей текущей жизни

Упр. «У доски»- разберитесь в своих чувствах

Задания на примере рабочей постановки.

Тема 3.1 Этюды на свободную и заданную тему

Этюд - это импровизированная игра в предлагаемых обстоятельствах. Игра в проблемной ситуации с использованием собственных слов исполнителя. Это мысль актера, преобразованная в действие.

Составные части этюда: мысль, предлагаемые обстоятельства, событие, оценка, действие.

Этюд выстраивается, как правило, по законам драматургии:

Завязка, кульминация, развязка;

(начало, середина, конец);

на языке актера - (увидел, оценил, действую)

Этюд учит действовать на сцене оправданно. Стимулирует фантазию, импровизацию на площадке. Помогает ловить «попутный ветер бредовых идей».

Этюды бывают разные: одиночные, парные, групповые; на память физических действий; с фактурой; на музыку; по картине;..., на тему; на органичное молчание;...

Этюды: на ПФД

Этюды с фактурой

на слово (письмо, муха, шляпка, ...,ключ);

на пословицу (на воре и шапка горит, мал золотник, да дорог...)

на предлагаемые обстоятельства (в кинотеатре, на дискотеке, у директора)

на оценку события (нашел клад; личный дневник одноклассницы, кошелек в школьной столовой,)

на подбор слов (король-пароль; грач-рвач; ...)

на свободную тему

пластические этюды

Этюды - это основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных (придуманных) обстоятельствах.

С этого года обучения и дальше в содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события.

Тема 3.2. Действенная задача. Этюды на достижение цели.

Действенная задача отвечает на вопросы: «Чего я хочу? Для чего я это делаю?»

Сценическое действие - «Язык сцены». Действие - это стремление к определенной цели; пружина, толкающая мысль; это путь к чувству. любое действие - это процесс, который имеет начало, развитие и конец.3 основных понятия включает в себя сценическое действие: что я

делаю, ради чего я делаю и как я делаю. Сценическое действие должно быть внутренне обоснованно, логично, последовательно, целенаправленно, органично и продуктивно, т.е. приносить какой-либо результат.

СОБЫТИЕ - факт, рожающий новое действие

ВНИМАНИЕ - действие, направленное на объект

ВООБРАЖАТЬ - это значит уже начать действовать

ОЦЕНКА (фактов и событий) первоначальный элемент действия; это творческий процесс, включающий в себя моменты восприятия, осмысления, выбор решения, действие.

Виды действия: психическое и физическое, внутреннее и внешнее. Этюды на достижение цели:

- «о чем – то договориться незаметно – сигналами»,
- «не привлекая внимания написать и послать записку», «взобраться на скалу», «проползти сквозь тоннель»; «разминировать бомбу», «собрать рассыпанную крупу» ... «познакомиться с девочкой»
- «на уроке рисования»- нарисовать портрет мальчика, который сидит к тебе спиной.

Тема 3.3 Оценка факта. Этюды на событие

Факт - (поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств), который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение.

Событие – (сиюминутное происшествие) это некий факт, или внешнее или внутреннее обстоятельство, или действие партнера, которые изменяют сценическое поведение, психофизическое самочувствие и эмоциональное состояние.

Оценка факта состоит из двух частей – фиксация факта и реакция на факт. Можно сказать иначе: оценка –увидел\оценил\действую

Этюды на событие: «Новенькая», «Двойка», «Победа», «Клякса», «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Затрещина», «Кнопка», «Супер Подарок!», «Сломал!?!», «Первый поцелуй»

Темы 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Примерные задания и темы этюдов:

Этюды – наблюдения

1. Наблюдения за животными, птицами: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке».
2. Наблюдения за людьми: «На остановке», «В кафе», «В школе»
3. Наблюдения за интересными жестами, походками, реакциями- творческий дневник
4. возрастные наблюдения (маленькие дети, старики)
5. Пародии: «Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии друг на друга»...

Одиночные этюды на зону молчания - «Не могу решить задачу!»,
«Объяснительная записка», «Письмо из армии», У доски», ...,
«Она опять с ним», «Сказать или не сказать?»,

Этюды на рождение слова - «Не хочу!», «Прости», «Надоело»....
«Люблю», «Верю», «Ненавижу», «Я ждал...»

Этюды на музыку, этюды по картине.

Прослушать музыкальное произведение. Представить видеоряд, навеянный музыкой, идею и выстроить этюд.

Подобрать самостоятельно муз. произведения – самостоятельная работа над этюдами. Показ. Разбор.

Внимательно изучить картину. Познакомиться с художником, с аннотацией к картине. Учесть период создания работы...начать этюд с стоп кадра картины и завершить действие данной же мизансценой.

Например, картина «Охотники на привале» (выстроить событийный ряд; определить мысль, основное событие, его оценку; выстроить конфликт - придумать и разыграть этюд; оживить картину.)

Тема 4.1 Творческое портфолио –

Авторские работы (этюды, миниатюры, анекдоты, басни,...) Итогом творческой работы группы является публичный показ индивидуальных работ

Тема 4.2. «Теория в практике» - сдача этюдов

(съемки по возможности)

Тема 4.3 Итоговое занятие (форма занятия выбирается совместно с обучающимися)

самоанализ учебного года. Проанализировать и обсудить каждому свою лестницу успеха за учебный год.

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ.

3 год обучения (9 класс)

№	Наименование раздела, темы	Вид занятия	Общий объем времени		
			Учебная нагрузка	Ауд-е	Инд-е
	1. Актерские тренинги и упражнения- 36 учебных часов				
1.1	Сценическое общение.Коллективная согласованность	урок	6	4	2
1.2	Взаимодействие с партнером (...ми) . Контакт.	урок	6	4	2
1.3	Импровизация с партнером на музыку.	урок	6	4	2
1.4	Импровизация с партнером на заданную тему	урок	6	4	2

1.5	Психологический жест. Актерская интонация	урок	6	4	2
1.6	Конфликт. Приспособления. Тактика.	урок	6	4	2
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды- 63 учебных часа					
2.1	Этюды на свободную или заданную тему	урок	6	4	2
2.2	Этюды на зону молчания – парные и одиночные	урок	6	4	2
2.3	Этюды на рождение фразы-парные и одиночные	урок	9	6	3
2.4	Этюды на наблюдения - парные и одиночные	урок	12	8	4
2.5	Этюды на картину	урок	9	6	3
2.6	Этюды на музыкальное произведение	урок	9	6	3
2.7	Этюды на мораль басни	урок	12	8	4
ИТОГО:			99	66	33

Центральной темой этого года обучения является **формирование навыков взаимодействия с партнером**. Овладение навыками общения, умения менять пристройки, использовать разные тактики по отношению к партнерам, видеть, слышать, понимать, предугадывать дальнейшее действие друг друга. Четко знать действенную задачу – что я хочу получить (добиться, узнать и т.д.) от партнера. Здесь помимо осознания того: «Что делаю я? Что происходит со мной? Чего я хочу?» идет непрерывное внимание к тому: «Что делает он? Что с ним происходит? Чего он добивается?». Использовать все виды сценического воздействия. Вводятся новые понятия - психологического жеста и актерской интонации. Конфликт как основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов - основной двигатель действенного процесса.

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится на индивидуальные занятия.

Итогом творческого процесса на третьем году обучения является:

1 полугодие – тренинг\занятие для обучающихся 1года обучения; участие в постановочных проектах.

2 полугодие – публичный показ этюдов (одиночных, парных, групповых); участие в постановочных проектах.

Темы 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6

В актерских тренингах и упражнениях - импровизационный метод работы. Умение существовать и взаимодействовать на площадке вдвоем, втроем и в группе. Отработать эти навыки различными способами – импровизации на музыкальный материал, на заданную тему, на заданный пластический рисунок и т.д. Упражнения на действенный жест - вместо фразы рождается жест, например: «Не трогай меня!», «Давай быстрее!», «Не шуметь!». На психологический жест – контраст слова и жеста: «Уходи!», а в это время сжимать в кулаке, например, шарфик или ключи. Актерская интонация - сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами

Примерные задания и темы этюдов

Тема 2.1. – этюды на свободную тему (самостоятельный выбор)

Тема 2.2. Парные этюды на зону молчания:

«Предлагаемые обстоятельства таковы, что Новый год вы встречаете вдвоем, но вы в ссоре».

«На контрольной попытаться списать ответы у очень вредного соседа по парте».

Важно, чтобы в этом задании было оправдано молчание, сочинить такие предлагаемые обстоятельства, при которых разговаривать нельзя или незачем.

Тема 2.3. Парные этюды на рождение фразы - «Пойдем домой(?) (!)», «Я решил...(бросить музыкальную школу), (уехать от вас)». Главное выбирать фразы действенные или событийные.

Тема 2.4. Парные этюды на наблюдения – общение от лица наблюдаемого объекта, можно спровоцировать ситуацию, соединяя одиночные этюды на наблюдения между собой. (Например, в одной клетке зоопарка окажутся обезьяна и тигр, и т.д.).

Тема 2.5. Этюды на картины - подбирать материал с действенной ситуацией, понятной детям. Адольф Вильям Бугро «Суп», «Трудный урок», «Уговоры», «Орехи», Ю. Леман «Провинился», К.Коровин «У балкона», «У открытого окна».

Тема Этюды на музыкальное произведение - подбирать музыкальный материал образный, яркий, в котором есть наличие события. С. Рахманинов «Этюды-картины» оп.39, М.Мусоргский «Картинки с выставки», С. Прокофьев «Детская музыка», Р.Шуман «Детские сцены» оп.15, «Альбом для юношества» оп.68.

Тема 2.7 Этюды на мораль басни - анализируется событийный ряд басни, находится подобная ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. «И в сердце льстец всегда отыщет уголок» - И. Крылов «Ворона и лисица», «Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» - И.Крылов «Две собаки»

4 год обучения (10 класс)

№№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Индивидуальная работа	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Сценический образ	урок	6	2	4
1.2.	Характер и характерность	урок	6	2	4
1.3.	Пластическая выразительность	урок	6	2	4

1.4.	Создание сказочно-фантастического образа	урок	6	2	4
2. Основы исполнительского мастерства					
2.1.	Законы построения драматургического произведения	Урок	3	1	2
2.2.	Этюды на сюжет сказки	урок	9	3	6
2.3.	Этюды – инсценировки басен	урок	9	3	6
2.4.	Этюды на сюжет небольшого рассказа	урок	6	2	4
2.5.	Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений.	урок	15	5	10
2.6.	Работа над отрывками из драматургических произведений.	урок	17	6	12
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле.	урок	15	5	10
4.	Итого:		99	33	66

Основная тема этого года – работа с авторским текстом. Здесь очень важна последовательность и грамотный выбор материала. Разбор текста надо начинать с небольшой литературной формы, доступной для данной возрастной категории и постепенно его усложнять.

Для создания сценического (художественного) образа требуется много составляющих. Чтобы освоить характер персонажа, его образ мышления необходимо знать особенности эпохи, специфику поведения людей. Пластическое решение художественного образа (походка, манеры, жесты), а также манера речи наделяют персонаж характерностью, поэтому главная цель этого года обучения скоординировать навыки и умения учащихся по всем дисциплинам программы «Искусство театра». Максимально реализовать уже проявившиеся способности детей в том или ином направлении. В конце этого года результат проделанной работы показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 1 академический час (45 минут) или 1 раз в неделю продолжительность занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 66 часов аудиторного времени и 33 часа отводится для самостоятельной работы

Итогом творческой работы группы на четвертом году обучения является:

1 полугодие – публичный показ этюдов на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет небольшого рассказа, инсценировка фрагмента из классических произведений.

2 полугодие - экзамен - показ учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений.

Темы 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.

Тренинги и упражнения берут на себя подготовительный этап к работе над текстом и созданием художественного образа. В импровизациях учащиеся должны использовать навыки и умения не только основ актерского мастерства, но и полученные ими на смежных дисциплинах «Сценического движения», «Танца», «Художественного слова», «Истории театра» и т.д. Использовать все средства для раскрытия творческой индивидуальности. У каждого ученика к четвертому году обучения проявляются так называемые свои сильные и слабые стороны. Кто-то лучше поет, кто-то танцует, кто-то говорит. Задача подтянуть слабые стороны, привести их к достойному качеству и максимально использовать сильные. Предлагать разные решения создания сказочных и фантастических персонажей (пластические, психологические, хореографические, музыкальные и т.д.).

Упражнение «В маске»

1-й вариант - яркая, красочная маска какого-нибудь сказочного или фантастического персонажа - тело подчиняется, ищет способы пластического соответствия этому образу. 2-й вариант – белая, нейтральная маска – тело придумывает, сочиняет образ, через пластическое решение передает характер и характерность.

Упражнение «Только руки», «Только ноги» - учащийся закрывается ширмой – видны либо только ноги, либо только руки. Задача передать характер, эмоциональное состояние придуманного им персонажа.

Тема 2.1.

Законы построения драматургического произведения

В основе драматургии лежит конфликт и его разрешение, событийный ряд, разыгрываемый действием. Сюжет образуют события и действия людей.

Традиционная схема построения сюжета.

Экспозиция - представление героев.

Завязка – столкновение.

Развитие действия - набор сцен, развитие идеи.

Кульминация - апогей конфликта.

Развязка.

Тема 2.2.

Этюды на сюжет сказки (или инсценировка небольшого фрагмента сказки). Работа над личностным восприятием, и трактовкой художественного образа сказочного персонажа.

Репертуар. «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Grimm: «Братец и сестрица», «Три пряжи», «Гензель и Гретель», Шарль Перро: «Волшебница (Подарки феи)», «Замарашка», Г.Х. Андерсен: «Снежная королева», «Девочка со спичками», А.Толстой: «Приключение Буратино».

Тема 2.3.

Инсценировка басни. Переходный этап к работе с драматургией, т.к. басня имеет все достоинства хорошей пьесы: острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

Репертуар. И. Крылов: «Квартет», «Ворона и лисица», «Две собаки».

Тема 2.4.

Этюды на сюжет небольшого рассказа. Проанализировать событийный ряд, найти главное событие и сделать на него этюд, максимально сохраняя предлагаемые обстоятельства, заданные автором.

Репертуар. А.П. Чехов: рассказы «Ванька», «День за городом», «Злой мальчик», М.Зощенко: «Находка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», «Не надо врать», Н.Носов: «Фантазеры». В.Драгунский: «Денискины рассказы».

Тема 2.5.

Инсценировка небольших фрагментов из классических литературных произведений. Присвоение событий, оценки фактов, человеческих действий, поступков, целей, задач и взаимоотношений, описанных автором.

Репертуар. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка», А.П.Чехов: «Репетитор», «Лошадиная фамилия», «Беглец», «Мальчики», А.Куприн «Храбрые беглецы», Е.И. Булгакова «Старый дом», И.А. Бунин «Митина любовь», Л.Чарская «Записки институтки», В.Короленко «Дети подземелья», М.Прилежаева «Семиклассницы», Иван Франко «Маленький Мирон», В.Гюго «Гаврош», Г.Герлих «Девочка и мальчик», А.Толстой «Детство Никиты», Астрид Линдгрен: «Пеппи Длинный чулок», «Рони - дочь разбойника», А.Экзюпери «Маленький принц», Г.Щербакова «Вам и не снилось», В.Железников «Чучело», Л. Улицкая «Девочки».

Тема 2.6.

Работа над отрывками из драматургических произведений.

Пьеса должна соответствовать возрасту и интересам учащихся. Для органического перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. Учащийся должен прочитать всю пьесу полностью, а не только свой отрывок. Преподаватель должен сначала сделать полный разбор пьесы, затем - подробный разбор выбранного отрывка: выстроить событийный ряд, поставить действенные задачи, осуществить поиск внешней характерности, найти ее связь с решением внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др., добиваться ее сценического воплощения. Е.Шварц «Золушка», «Снежная королева» (на сюжеты Андерсена), «Сказка о потерянном времени», А.Островский «Снегурочка», Г.Полонский «Доживем до понедельника».

Тема 2.7.

Работа над ролью в учебном спектакле. Выбор спектакля и его жанра на усмотрение педагога.

5 год обучения (11 класс)

№ №	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Максимальная учебная нагрузка	Индивидуальная работа	Мелкогрупповые занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Словесное действие. Подтекст. Второй план	урок	9,5	1,5	8
1.2.	Жанры. Стил. Стилизация	урок	9,5	1,5	8

2. Разбор драматургического материала					
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	9,5	1,5	8
2.2.	Метод действенного анализа	урок	7,5	1,5	6
3. Основы исполнительского мастерства.					
3.1.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии	урок	16	2	14
3.2.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы	урок	16	2	14
3.3.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	урок	16	2	14
3.4.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	24,5	3,5	21
3.5.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	урок	7	1	6
	Итого:		115,5	16,5	99

В 11 классе на 5 году обучения предполагается работа в разных жанрах и стилях. Ведется активный репетиционный процесс, производится разбор пьес и любого другого драматургического материала, планируемого для постановки (водевилей, мюзиклов, театральных миниатюр, инсценировок и т.д.). Работа над отрывками различными по жанру и стилю драматургии, включающими в себя более сложные события и предлагаемые обстоятельства, в том числе исторического, социального характера. Изучение содержания постановочного материала в его мировоззренческих, исторических, национальных и иных аспектах. Действенный анализ сцен и проработка роли с каждым учащимся. Поиск современной, качественной драматургии, ориентированной на детский и юношеский возраст. Творческое взаимодействие педагога и учащихся в процессе создания спектакля.

Занятия проводятся: 3 раза в неделю – продолжительность занятия 1 академический час (45 минут); или 2 раза в неделю – продолжительность одного занятия 2 академических часа (90 минут), что составляет 99 часов аудиторного времени, 16,5м часов отводится для индивидуальных занятий, что составляет половину академического часа (20 минут) в неделю на одного обучающегося.

Итогом творческой работы группы в 5 классе является публичный показ отрывков из пьес или учебный спектакль:

1 полугодие – отрывки из драматургических произведений.

2 полугодие - экзамен (учебный спектакль)

Задача **тренингов и упражнений** расширить творческий диапазон учащихся, пробы должны осуществляться во всех жанрах и стилях. Продолжается работа над актерской интонацией, подтекстами и вторым планом. В тренинги можно включить этюдный метод работы над спектаклем или отрывками, чтобы «размять» постановочный материал. Шлифовать и отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического существования. Скоординировать мыслительные, словесные, физические действия и преобразовать их в единый процесс.

Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие. Дать доступное для восприятия детей определение этих понятий, ссылаясь на К.С.Станиславского: сверхзадача – хотение, сквозное действие – стремление, контрдействие – факты и события мешающие, сбивающие это стремление.

Метод действенного анализа. Безусловно, затрагивая эту тему, от учащихся не требуется серьезного режиссерского разбора. Главное, привить детям серьезное, профессиональное отношение к работе с текстом. Необходимо не только подробно, тщательно изучить пьесу, надо еще изучить исторический, изобразительный, этнографический материал, привлечь специальную литературу, касающуюся автора и его произведения. На данном этапе помочь учащимся ощутить композицию материала, научить подчинять второстепенное главному, определять сверхзадачу, сквозное действие и контрдействие, исходное, основное и главное событие для создания линии жизни действующего лица, определение социальных и других причин и предлагаемых обстоятельств, воздействующих на формирование характера и логику поступков героя.

Очень большая проблема – найти и подобрать качественный драматургический материал, доступный для детей и по форме и по содержанию, а главное, по возможности его сценического воплощения. В наше время появляется много молодых драматургов, пишущих для детей, среди них есть и одаренные авторы. Производить жесткий отбор этого материала, смотреть, где хорошая литература, где плохая – задача педагога.

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии, фарса.

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы – рассчитать силы и возможности учащихся для воплощения того или иного материала.

В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения, из которого он взят, с учетом замысла режиссера, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы, это ставит перед учащимися дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения. Создание линии жизни и способов поведения персонажей в соответствии с жанровой природой литературного материала. Четко выстроить взаимоотношения героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней характерности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Работа над ролью в учебном спектакле – это анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с определенной им сверхзадачей спектакля. Создание биографии своего героя, исходя из предлагаемых обстоятельств, данных автором. Поиск сквозного действия спектакля и роли, событий и препятствий на пути достижения цели. Поиски внутренней и внешней характеристики образа. Стремление к «перевоплощению», предполагающему глубокое проникновение в поступки и отношения персонажей, овладение целями, взглядами, мыслями, стремлениями своего героя.

Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью – поиск исторического, этнографического, изобразительного, литературного материала, касающегося автора и его произведения.

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии (комедия, трагедия). Поэзия – искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмизированно-музыкальной речи. Поэтому необходимо не только понять, осмыслить характерные особенности поэтической речи, но и развить способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу. Найти верное самочувствие на сцене через точную логику действий, добиться органики, естественного существования на сцене в образе действующего лица.

Примерный репертуарный список пьес для отрывков:

В. Шекспир «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Укрощение строптивой».

Лопе де Вега «Дурочка», «Собака на сене»

Ж.Б. Мольер «Версальский экспромт», «Проделки Скапена»

К. Гоцци «Зеленая птичка», «Любовь к трем апельсинам», «Король-олень»

Г. Ибсен «Дикая утка»

О. Уайльд «Как важно быть серьезным», «Звездный мальчик»

А.П. Чехов «Предложение»

М. Метерлинк «Синяя птица»

Дж. Барри «Питер Пэн»

Е. Шварц «Клад», «Принцесса и свинопас», «Снежная королева», «Красная шапочка», «Брат и сестра», «Сказка о потерянном времени», «Золушка»

Ю. Ким «Иван Царевич», «Чудеса на змеином болоте»

Д. Родари «Путешествие голубой стрелы»

Р. Орешник «Летучкина любовь»

Л. Петрушевская «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает»

Е. Исаева «Про мою маму и про меня»

Основной стержень пирамиды индивидуальных занятий.

1. Познание новой информации (о направлении и о себе)
2. Личное перспективное планирование (хочу, могу, пробую)
3. Применение знаний по отношению к себе
4. Работа над собой, над своими возможностями
5. Систематический самоанализ результатов (чего узнал, чего достиг, чему научился)
6. Сбор личного творческого портфолио
7. Сценические показы - (монопроекты)
8. К индивидуальным занятиям возможно, при необходимости, привлекать партнеров.

III- ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- понимание спектра возможных профессий для реализации своих целей
- знание и понимание базовых постулатов театрального искусства

- умения использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умения воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умения корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- навыков использования игровых и тренинговых упражнений;
- навыков участия в репетиционной работе;
- навыков публичных выступлений;
- навыков общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- знания театральной терминологии;
- знания принципов построения этюда;
- умения вырабатывать логику поведения в этюдах, целесообразность действий;
- умения координироваться в сценическом пространстве
- умение работать над ролью под руководством преподавателя;
- навыки по сочинению этюдов на заданную тему;
- навыки репетиционно- концертной работы;
- навыки по использованию театрального реквизита;
- знания основ техники безопасности при работе на сцене;
- навыки по анализу собственного исполнительского опыта.

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

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

1V- ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

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

Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»:

- текущая,
- промежуточная.

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

Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского мастерства» проводится с целью определения:

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

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, контрольный урок.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Основы актерского мастерства». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

2. Критерии оценки

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

Оценка	Критерии оценивания ответов
5 («отлично»)	Уверенные знания, самостоятельное применение их в практической деятельности. Креативность. Самостоятельный поиск идей, литературного материала, творческих предложений и реализация этих идей. Способность к импровизации, эксперименту. Активность в творческих программах гимназии Стремление, трудоспособность, направленные к достижению профессиональных навыков
4 («хорошо»)	Усвоение ключевых понятий. Применение знаний на практике Свободное владение терминологией. Достижение поставленных задач, но пока не самостоятельно, а при контроле педагога.

3 («удовлетворительно»)	Туманные представления об основных понятиях. Отсутствие стремления к самостоятельной деятельности. Обучающийся не проявляет интерес к выполнению домашней работы. Слабо работает на сценической площадке
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения домашней работы
«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

Согласно ФГТ, традиционно существующая пятибалльная система оценок качества полученных знаний, является основной. В зависимости от сложившихся традиций учебного заведения и с учетом целесообразности эта система может корректироваться дополнительными баллами «+» и «-», несущими немалый эмоциональный заряд.

Обучающимся дается точное разъяснение системы оценок для общего обсуждения их корректности.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

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

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности - процесс очень сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности, поэтому, в первоочередная задача - помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе.

- **метод эмоционального стимулирования** – создание ситуаций успеха на занятиях, это специально созданные педагогом цепочки таких ситуаций, в которых ребёнок добивается хороших результатов, что ведёт к возникновению у него чувства уверенности в своих силах и «лёгкости» процесса обучения.
- **Педагогическая оценка каждого урока.** А именно: что занятие дало каждому ребенку в его творческом развитии? Соответствовали ли задачи, поставленные на уроке, с возможностями учащихся? Что получилось, а что удалось с трудом?

- **Метод режиссерского показа.** Показывать не то, как вы бы сами сыграли, а то, как следует сыграть конкретному ребенку и почему лучше так. Это позволяет как бы «изнутри» контролировать точность исполнения заданий, помогает не допускать приблизительности, поверхностного показа.
- **Метод беседы** (вопросно-ответный способ учебной работы по осмыслению нового материала.) Сущность в том, чтобы путем умело поставленных вопросов побуждать обучающегося рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности. Подвести к действенному анализу, сравнению, к точному личностному разбору этюда или отрывка, к самостоятельному «открытию» новых для них выводов, идей, ощущений и т.д. В результате чего обучающиеся учатся формулировать свои мысли, понимать и познавать свои эмоциональные ощущения.
- **Метод сравнения** эффективен, о нем говорил ещё Гельвеций: «Всякое сравнение предметов между собой, - писал он, - предполагает внимание; всякое внимание предполагает усилие, а всякое усилие - побуждение, заставляющее сделать это». Этот метод помогает педагогу и обучающимся отслеживать рабочий процесс. «У тебя сегодня получилось хуже (лучше), чем вчера, потому, что.....» или «Эти предлагаемые обстоятельства выбраны более точно, чем в прошлый раз потому, что...».
- **Метод актерского тренинга, упражнений** - Основной метод формирования качества исполнительского мастерства. Сущность этого метода состоит в том, что обучающийся производят многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в выполнении того или иного задания, вырабатывают соответствующие умения и навыки, а также развивают свое мышление и творческие способности. Следовательно - *«...необходима ежедневная, постоянная тренировка, муштра в течение всей артистической карьеры»* - К.С. Станиславский.

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

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства, это:

- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач на уроке и в каждом упражнении;
- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога.

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

Обязательным фактором является **дисциплина**. Чувство ответственности и способность доводить начатое дело до логического итога вопреки перемене своих интересов или влиянию внешних факторов.

- **Метод исследовательской деятельности** выступает ключевым для обеспечения творческой атмосферы в коллективе, создаёт возможность поиска различных способов выполнения поставленных задач, новых художественных средств воплощения сценического образа.

Важно включать детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск для развития креативного мышления.

- **Метод создания проблемных ситуаций** – (для быстрого включения учащегося в творческий процесс подходит) представление материала занятия в виде доступной, образной и яркой проблемы.
- **Воспитание зрительской культуры** формирует устойчивый интерес к театру, как к виду искусства. Посещение учреждений культуры (театров, концертных залов, музеев, филармоний и др.), просмотр видеозаписей спектаклей, мастер-классов известных актеров и режиссеров.
- **Метод самостоятельного творческого почерка.**

Самостоятельная работа обучающихся заключается в постоянном творческом поиске, участии в различных программах, конкурсах; выполнении домашних заданий; сочинении этюдов; работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками; работе над ролью; работе над совершенствованием и закреплении профессиональных навыков; поиском новых литературных материалов в свое творческое портфолио.

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

Сцена – это самый сильный педагог, а зритель – самый строгий экзаменатор. Максимальное участие в творческих мероприятиях, тематических концертах и программах гимназии позволят обучающимся на практике проверить, закрепить и развить свои умения и навыки исполнительского мастерства.

VI. Список рекомендуемой методической и учебной литературы

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
2. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности / Р. К. Бажанова // Обсерватория культуры. – 2010. – № 4. – С. 42–49
3. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
4. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
5. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
6. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
7. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008

8. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
9. Кипнис М. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
10. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
11. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
12. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
13. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
14. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
15. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
16. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
17. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
18. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
19. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
20. Станиславский К.С. Гиппиус С.В. «Полный курс актерского мастерства» Москва, изд. АСТ, 2017 год.
21. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
22. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
23. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
24. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов

1. Актерское мастерство. – Режим доступа: <http://acterprofi.ru>.
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.
3. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru>.
4. Театральная Энциклопедия. Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
5. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа:
<http://www.theatreplanet.ru/articles>

6. Средневековый театр. – Режим доступа: <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
7. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
8. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php>
9. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/>
10. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
11. Хрестоматия актёра. – Режим доступа: <http://jonder.ru/hrestomat>