

Управление культуры
Администрации Петрозаводского городского округа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало»
(МОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. Г.Синисало»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО.01.ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
УП.01.ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Дополнительная общеразвивающая программа
в области Театрального искусства

Петрозаводск 2021

Автор-составитель – преподаватель Ширякина Н.Б.

Рецензент – методист Гайдамак И.А.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Пояснительная записка

- характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;
- срок реализации учебного предмета;
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета;
- сведения о затратах учебного времени;
- форма проведения учебных аудиторных занятий;
- цели и задачи учебного предмета;
- структура программы учебного предмета;
- методы обучения;
- описание материально-технических условий реализации учебного предмета;

II. Содержание учебного предмета

- тематический план;
- годовые требования;
- требования к промежуточной и итоговой аттестации;

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- требования к уровню подготовки на различных этапах обучения;

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- критерии оценки;

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список рекомендуемой литературы

І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ.

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального искусства, эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. Обучаясь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.

«Основы актерского мастерства» наряду с другими предметами учебного плана является одним из звеньев воспитания и обучения учащихся отделения. Учебный предмет «Основы актерского мастерства» является основным в комплексе предметов в области художественно-творческой подготовки, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые обучающимися, включая в работу физическую, эмоциональную, интеллектуальную сферы развития ребенка.

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

2. Срок реализации учебного предмета составляет 5 лет (с 1 по 5 класс), из расчета – 34 недели аудиторных занятий в год.

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

Срок обучения	5 лет
Максимальная учебная нагрузка	680
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	340
Количество часов на аудиторные занятия	340

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая. Продолжительность академического часа – 45 минут. Количество групп формируется в зависимости от контингента обучающихся. Допустимо объединение групп различных классов внутри образовательной программы.

5. Цели и задачи учебного предмета «Основы актерского мастерства»

Цель:

Художественно-эстетическое развитие обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы театрально-исполнительских знаний, умений и навыков.

Задачи:

1. создать необходимые условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности (исполнительского мастерства);

2. развить способности к продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности;
3. познакомить обучающихся с театром, как видом искусства;
4. способствовать формированию духовно-нравственного развития обучающихся, устойчивого интереса к театральному искусству;
5. развивать личностные и творческие способности обучающихся;
6. *научить в области актерского мастерства:*
 - владеть всеми видами сценического внимания;
 - снимать индивидуальные зажимы;
 - обладать ассоциативным и образным мышлением;
 - ориентироваться и действовать в сценическом пространстве;
 - отрабатывать правдивость и точность простейших физических действий;
 - выполнять сценическую задачу, органично и естественно соответствовать предлагаемым обстоятельствам, импровизировать;
 - взаимодействовать с партнером на сцене;
7. *изучить основные теоретические понятия:*
 - профессиональная терминология;
 - сценический этюд, его сценарий, драматургическое построение;
 - выразительные средства сценического действия и их разновидности;
 - роль второго плана, внутренний монолог;
 - сюжет и его структура;
 - роль жанра и стиля в драматургии;
 - особенности различных школ актерского мастерства (элементы системы К.С. Станиславского, М.А. Чехова);
8. *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;
9. *развивать в процессе постановочной работы:*
 - партнерские отношения в группе, взаимное уважение, взаимопонимание;
 - развивать эмоциональную сферу личности ребенка, в том числе способность к состраданию, сочувствию;
 - самодисциплину, умение организовать себя и свое время;
 - организаторские способности.
6. **Обоснование структуры учебного предмета «Основы актерского мастерства»**

Программа содержит следующие разделы:

 - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
 - распределение учебного материала по годам обучения;

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

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

7. Методы обучения

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

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

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Материально-техническая база школы, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом и программой. Обучающиеся должны иметь доступ к учебной литературе, библиотеке, фонотеке. Кабинет для проведения аудиторных занятий оснащен аудио и видео оборудованием, столами, стульями, имеется материальная база для создания костюмов, реквизита и декораций.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» связан с другими предметами учебного плана («Художественное слово», «Беседы о театральном искусстве», «Сценическое движение», «Танец», «Вокал» и т. д.). Важной задачей совокупности всех предметов является принципиальная нацеленность занятий на формирование актерских умений юных исполнителей, в основе которых лежит развитая способность реализовывать сценическое действие, то есть действие целесообразное, осмысленное.

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

Материал для постановок подбирается таким образом, чтобы каждый ученик играл разноплановые роли, в различных жанрах и стилях, что позволяет раскрыть творческую индивидуальность учащегося и предотвратить наработку так называемых актерских «штампов». Работа обучающихся оценивается и контролируется преподавателями.

1. Учебно-тематический план

1 класс

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Теория	Практика	Аудиторные занятия
1.	Вводное занятие	урок	1	-	1
2. Актерские тренинги и упражнения					
2.1.	Мускульная свобода. Освобождение	урок	2	6	8

	мышц				
2.2.	Развитие актерского внимания	урок	2	5	7
2.3.	Фантазия и воображение	урок	1,5	3,5	5
3. Техника актерской игры, основы исполнительского мастерства					
3.1.	Сценическое действие	урок	6	15	21
3.2.	Предлагаемые обстоятельства	урок	5	11	16
3.3.	Темпо-ритм	урок	3,5	6,5	10
Итого:			21	47	68

2. Содержание тем

Главным направлением первого года обучения по предмету «Основы актерского мастерства» является приобщение детей к театральному искусству, способствующее воспитанию у ребенка личностных убеждений и духовных потребностей, формируя его художественный вкус. Основная задача первого этапа – заинтересовать 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.

Тема 1. Введение

1. Беседа-знакомство.

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

2. Театр как вид искусства. Театр – синтез различных искусств.

Влияние на театральное искусство архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, хореографии, литературы.

3. Искусство актерской игры.

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».

4. Театр – искусство коллективное.

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

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

Актерский тренинг – непрерывная смена игр и упражнений, которые осуществляют последовательный, поэтапный отбор элементов актерской техники и пробуждают личную активность каждого учащегося.

Тема 2.1.

Мышечная свобода – основной закон органичного поведения человека в жизни. Освобождение мышц, физических зажимов и мускульная свобода – первый этап к естественному движению на сцене. Основы расходования мышечной энергии.

1. Работа с дыханием.

Ровное и глубокое дыхания. Умение 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) – 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 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 которого не может существовать ни один сегмент актерской техники. Фантазию и воображение необходимо развивать в раннем детском возрасте, так как 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/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,
кусочек торта,
бомба,
фарфоровая статуэтка и т. д.

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

червяк,
горячая печеная 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».

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. 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?

Предлагаемые обстоятельства – совокупность условий и ситуаций, в которых происходит сценическое действие.

1. «Если бы... »

По К.С. Станиславскому: 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 преподавателя с учащимися насколько 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.

Темп – скорость исполняемого действия. Ритм – 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;

№ 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. Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма.

3. Предлагаемые обстоятельства определяют темпо-ритм.

Этюды на физическое действие с разными предлагаемыми обстоятельствами.

4. Заданный темпо-ритм определяет выбор предлагаемых обстоятельств.

Придумать предлагаемые обстоятельства на заданное физическое действие, выполняемое с определенной скоростью (например, убрать со стола посуду со скоростью № 1, 5, 10 и т. д.). Достижение естественного и раскованного самочувствия учащихся на сценической площадке. Элементы психофизической техники вводятся постепенно, от простого к сложному. Большинство упражнений имеет комплексный характер, что позволяет закрепить 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 удержать активный темп работы и избежать переутомления учащихся.

Итогом творческой работы группы в 1 классе являются:

1 полугодие – выполнение актерского тренинга в присутствии зрителя;

2 полугодие – небольшие тематические зарисовки, миниатюры этюдного характера.

2 класс

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Теория	Практика	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Атмосфера	урок	1	3	4
1.2.	Ощущение пространства	урок	1	3	4
1.3.	Импровизация	урок	1	3	4
1.4.	Мизансцена	урок	1,5	2,5	4
1.5.	Внутренний монолог. Второй план	урок	1,5	2,5	4
1.6.	Овладение словесным действием	урок	2	4	6
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Действенная задача. Этюды на достижение цели	урок	2	4	6
2.2.	Оценка факта. Этюды на событие	урок	2	4	6
2.3.	Этюды столкновение контрастных атмосфер	урок	1	3	4
2.4.	Этюды – наблюдения	урок	3	5	8
2.5.	Одиночные этюды на зону молчания	урок	2	4	6
2.6.	Этюды на рождение слова	урок	4	8	12
Итого:			22	46	68

На данном этапе обучения важнейшим направлением является достижение осмысленного пребывания учащихся на сценической площадке. В тренингах и этюдах необходимо добиваться непрерывного мыслительного процесса.

Тема 1.1.

Атмосфера – окраска, настроение ситуаций, созданная психофизическим действием и сценическим самочувствием, среда, в которой развиваются события.

Упражнения на столкновение атмосфер, например: дети ждут результаты экзамена – атмосфера общая, все нервничают, волнуются, пытаются поддержать друг друга. Выходит преподаватель и зачитывает списки. Атмосфера разделяется на две группы поступивших и не поступивших.

Тема 1.2.

Ощущение пространства. Упражнения на коллективную согласованность. Практические упражнения на формирование и развитие умения видеть себя со стороны, создавая логичную картинку, понятную зрителю. Работа над умением ориентироваться и заполнять сценическое пространство, 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».

Тема 1.3.

Основным методом обучения является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирование особого импровизационного мышления. Вводятся понятия: действенной задачи, события и его оценки. Учащиеся должны овладеть ощущением пространства, сценическим самочувствием, внутренним монологом и приступить к воздействию словом.

Тема 1.4.

Мизансцена (расположение на сценической площадке) должна быть действенной, «говорящей».

Примерное упражнение: «Стоп-кадры» – построить мизансцену на различные темы. Овладеть логикой построения мизансцены. 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 1.5.

Внутренний монолог – мысли и чувства, обращенные к себе.

Второй план – это всегда 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.

Примерное упражнение: «Ум, чувства, тело». Придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает из группы троих, кто будет его «умом», «чувствами», «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, они должны поделиться с ним своими впечатлениями, рассказать, каково им быть его «чувствами», «телом» и «умом».

Тема 1.6.

Овладение 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, а вытекают из них и сливаются. С первых шагов работы над словом важно, чтобы ученики почувствовали неразрывную связь словесного действия с физическим.

Этюды – основной профессиональный навык. Самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных обстоятельствах. С этого года обучения и далее в содержании этюдов необходимо наличие действенной задачи и события.

Тема 2.1.

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

Тема 2.2.

Факт – поступок, воздействие внешних или внутренних обстоятельств, который заставляет изменить предыдущее сценическое поведение.

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

Оценка факта состоит из двух частей: фиксация факта и реакция на факт.

Темы 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.

Примерные задания и темы этюдов:

На достижение цели – «На уроке рисования» (нарисовать портрет мальчика, который сидит к тебе спиной).

Этюды на события – «Впервые в жизни», «Записка», «Находка», «Сломал!?»

Этюды – наблюдения:

- за животными: «Мой питомец», «В зоопарке», «В цирке»;

- за людьми: «В метро», «На остановке», «В кафе»;

- пародии: «Мой любимый артист, певец, телеведущий», «Пародии друг на друга».

Одиночные этюды на зону молчания – «Не могу решить задачу!», «Объяснительная записка», «Письмо от друга», «Сказать или не сказать?».

Этюды на рождение слова – «Не хочу!», «Прости», «Надоело».

Итогом творческой работы группы во 2 классе является публичный показ этюдов:

1 полугодие – этюды на достижение цели, этюды на органичное молчание, «этюды-наблюдения» за животными;

2 полугодие – «этюды-наблюдения» за людьми, этюды на событие, этюды на рождение слова.

3 класс

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Теория	Практика	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Сценическое общение. Коллективная согласованность	урок	1	3	4
1.2.	Взаимодействие с партнером. Контакт	урок	2	4	6
1.3.	Импровизация с партнером на музыку	урок	1	3	4
1.4.	Импровизация с партнером на заданную тему	урок	2	4	6
1.5.	Психологический жест	урок	1	3	4
1.6.	Конфликт. Приспособления. Тактика	урок	2	4	6
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Парные этюды на зону молчания	урок	1	3	4
2.2.	Парные этюды на рождение фразы	урок	2	6	8
2.3.	Парные этюды на наблюдения	урок	2	4	6
2.4.	Этюды на картину	урок	1,5	4,5	6
2.5.	Этюды на музыкальное произведение	урок	1	4	5
2.6.	Этюды на мораль басни	урок	2	7	9
Итого:			18,5	49,5	68

Центральной темой этого года обучения является формирование навыков взаимодействия с партнером, овладение навыками общения, умением слышать, понимать, предугадывать дальнейшие действия друг друга. Вводятся понятия психологического жеста и актерской интонации. Конфликт, как основа драматургического построения этюда. Борьба, столкновение интересов – основной двигатель действенного процесса.

В тренингах – продолжение развития навыков импровизации, умения взаимодействовать вдвоем, втроем и в группе. Импровизации на музыкальный материал, заданную тему, заданный пластический рисунок. Упражнения на действенный и психологический жест. Актерская интонация – сказать одну и ту же фразу с разными оттенками, подтекстами.

Рекомендуемые задания и темы этюдов

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.

Парные этюды на рождение фразы – «Пойдем домой ?/!», «Я решил... (бросить музыкальную школу), (уехать от вас)». Выбор фраз обусловлен действительностью или событийностью.

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.).

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».

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

Этюды на мораль басни – анализируется событийный ряд басни, находится подобная ситуация из жизни и сочиняется по ней этюд. И. Крылов: «Ворона и лисица», «Две собаки».

Итогом творческой работы группы в 3 классе является публичный показ парных и групповых этюдов:

1 полугодие – парные этюды на зону молчания, этюды на музыкальное произведение, этюды на картины;

2 полугодие – парные или групповые этюды-наблюдения, этюды на рождение фразы, этюды на мораль басни.

4 класс

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Теория	Практика	Аудитор- ные занятия

1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Сценический образ	урок	2	2	4
1.2.	Характер	урок	2	3	5
1.3.	Пластическая выразительность	урок	1	2	3
1.4.	Создание сказочно фантастического образа	урок	2	3	5
2. Основы исполнительского мастерства. Этюды					
2.1.	Законы построения драматургического произведения	урок	2	1	3
2.2.	Этюды на сюжет сказки	урок	2	6	8
2.3.	Этюды – инсценировки басен	урок	2	4	6
2.4.	Этюды на сюжет небольшого рассказа	урок	2	4	6
2.5.	Инсценировка небольших фрагментов из классических Литературных произведений.	урок	2	4	6
2.6.	Работа над отрывками из драматургических произведений	урок	2	4	6
2.7.	Работа над ролью в учебном спектакле.	урок	5	11	16
Итого:			24	44	68

Основная тема этого года обучения – работа с авторским текстом, последовательный и грамотный выбор материала. Разбор текста рекомендуется начинать с небольшой литературной формы, доступной для возрастной категории обучающихся.

Для создания сценического (художественного) образа требуется освоить характер персонажа, его образ мышления, знать особенности эпохи, специфику поведения людей. В конце учебного года результат проделанной работы рекомендуется показать на экзамене в виде учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений любого жанра.

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 умения и навыки не только основ актерского мастерства, но и смежных предметов: «Сценическое движение», «Танец», «Художественное слово» и т. д.

В течение года рекомендуются упражнения на раскрытие творческой индивидуальности.

Упражнение «В маске»:

1 вариант – яркая, красочная маска какого-либо сказочного или фантастического персонажа. Поиск способов пластического соответствия этому образу;

2 вариант – белая, нейтральная маска. Создание образа, через пластическое решение.

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 – 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.

Рекомендуемый репертуар: «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», Сказки братьев Гримм: «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, так как басне соответствует острый конфликт, яркие характеры, серьезное содержание, диалоговое изложение.

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

Тема 2.4.

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

Рекомендуемый 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.

Рекомендуемый 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 Линдгрэн: «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 органичного перевоплощения в образ необходимо выбирать персонаж, исходя из эмоционального опыта ребенка. Учащийся должен прочитать всю пьесу целиком, а не только свой отрывок. Преподаватель должен первоначально сделать полный разбор пьесы, а затем – подробный, 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.

Рекомендуемый репертуар: 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 преподавателя.

Итогом творческой работы группы является публичный показ этюдов, инсценировок, отрывков из пьес, учебного спектакля:

1 полугодие – этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет небольшого рассказа, инсценировка фрагмента из классических произведений;

2 полугодие – показ учебного спектакля или отрывков из драматургических произведений.

5 класс

№ п/п	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Теория	Практика	Аудиторные занятия
1. Актерские тренинги и упражнения					
1.1.	Словесное действие. Подтекст. Второй план	урок	4	-	4
1.2.	Жанры. Стилль. Стилизация	урок	6	-	6
1.3.	Пластическая выразительность	урок	4	-	4
2. Разбор драматургического материала					
2.1.	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	урок	2	2	4
2.2.	Метод действенного анализа	урок	2	2	4
3. Основы исполнительского мастерства.					
3.1.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии	урок	4	5	9
3.2.	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы	урок	2	6	8
3.3.	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	урок	2	5	7
3.4.	Работа над ролью в учебном спектакле	урок	4	5	9
3.5.	Подбор и изучение вспомогательного материала в работе над ролью	урок	5	7	12
Итого:			35	33	68

В 5 классе 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). 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 преподавателя и учащихся в процессе создания спектакля.

Тема 1.1, 1.2, 1.3

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 рекомендуется включать этюдный метод работы над спектаклем или отрывками, отрабатывать жанровые и стилистические особенности сценического существования, скоординировать мыслительные, словесные, физические действия и преобразовать их в единый процесс.

Тема 2.1

Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие. Определения по К.С. Станиславскому:

- сверхзадача – хотение, сквозное действие – стремление;
- контрдействие – факты и события мешающие, сбивающие это стремление.

Тема 2.2

Метод действенного анализа. Необходимо подробно изучить пьесу, включая 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.

Тема 3.1, 3.2

Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии, фарса. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы. В ходе работы над отрывком необходимо анализировать его в контексте всего произведения с учетом замысла режиссера, сохраняя жанровые и стилистические особенности выбранной пьесы. Выстраивание взаимоотношений героев, диктующие логику их поведения в отрывке и пьесе. Поиск внешней характерности, решение внешнего облика персонажа: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Тема 3.3

Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии (комедия, трагедия). Поэзия – искусство образного представления действительности в форме стихотворной, ритмизировано-музыкальной речи. Характерные особенности поэтической речи, способность уловить ритм жизни героев, ощутить и присвоить себе их художественную атмосферу. Самочувствие на сцене через точную логику и естественность действий.

Тема 3.4

Работа над ролью в учебном спектакле – 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.

Тема 3.5

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

Рекомендуемый репертуарный список пьес для отрывков:

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

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

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

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

Ибсен Г. «Дикая утка»

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

Чехов А.П. «Предложение»

Метерлинк М. «Синяя птица»

Барри Д. «Питер Пэн»

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

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

Родари Д. «Путешествие голубой стрелы»

Орешник Р. «Летучкина любовь»

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

Исаева Е. «Про мою маму и про меня»

Итогом творческой работы группы является публичный показ отрывков из пьес и учебного спектакля:

1 полугодие – отрывки из драматургических произведений;

2 полугодие – учебный спектакль.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

- знание основных жанров театрального искусства: трагедия, комедия, драма;
- умение использовать средства выразительности для создания художественного образа;
- умение использовать приобретенные технические навыки при решении исполнительских задач;
- умение воплощать музыкальную и пластическую характеристику персонажа;
- умение корректно анализировать свою работу и работу других обучающихся;
- умение выполнять элементы актерского тренинга;
- навыки участия в репетиционной работе и публичных выступлениях;
- навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;

- знания театральной терминологии;
- умение производить анализ произведений театрального искусства;
- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Виды аттестации по предмету «Основы актерского мастерства»: текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация.

Текущий контроль в виде контрольных уроков/показов направлен на поддержание учебной дисциплины, стимулирует интерес к предмету, желание обучающихся повышать свой исполнительский уровень.

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

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, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. Промежуточная аттестация по предмету «Основы актерского мастерства» обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

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

Итоговая аттестация в виде выпускного экзамена (5 класс) определяет конечный результат освоения программы.

Критерии оценки

Дифференцированная (пятибалльная):	
Оценка	Критерии оценивания выступления
5 «отлично»	Обучающийся владеет комплексом актерского мастерства (творческое воображение, логика и последовательность действий, способность к импровизации, эмоциональность, выразительность речи), активно участвует в выполнении творческих заданий, владеет профессиональной терминологией.
4 «хорошо»	Обучающийся владеет комплексом актерского мастерства с небольшими недочетами, активно участвует в выполнении творческих заданий, владеет профессиональной терминологией.
3 «удовлетворительно»	Обучающийся частично владеет основами актерского мастерства, участвует в выполнении творческих заданий, владеет некоторыми профессиональными терминами.

2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не владеет основами актерского мастерства, не участвует в выполнении творческих заданий, не владеет профессиональной терминологией.
Не дифференцированная (зачтено, не зачтено):	
«зачтено» без оценки	Отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе обучения.
«не зачтено» без оценки	Отражает не достаточный уровень подготовки на данном этапе обучения.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

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 работы с обучающимися рекомендуется использовать следующие методы:

- индивидуального подхода (выявление проблемных или сильных сторон в развитии ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего развития);
- эмоционального стимулирования (положительное подкрепление учебной деятельности);
- педагогического показа (демонстрация определенных навыков и приемов, не подавляя при этом личной инициативы обучающегося);
- беседы (побуждение учащихся рассуждать, анализировать, мыслить в определенной логической последовательности);
- сравнения (тенденции и закономерности образовательного процесса);
- объяснения (последовательное изложение учебного материала с целью передачи знаний, умений и навыков);
- актерского тренинга, упражнений (репетиции и задания на выработку соответствующих умений и навыков).

Важнейшие принципы, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства:

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

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

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

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

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся

Самостоятельная работа учащихся заключается в выполнении домашних заданий, сочинении этюдов, работе над индивидуальными заданиями и самостоятельными отрывками, работе над ролью, совершенствованием и закреплении профессиональных навыков.

VI. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемой методической и учебной литературы

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

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

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