Темы самостоятельных занятий

№ п/п	Название темы	Количество часов
Раздел І. Работа актера над собой		
	Вступление	1
	Мировоззрение и творчество актера. Главные особенности театрального творчества. Системы и методы актерского творчества.	2
	К.С. Станиславский как реформатор театра. Учение Станиславского: содержание, основные принципы.	2
Раздел ІІ. Элементы актерской психотехники		
	Мышечная свобода.	2
	Внимание и воображение.	2
	Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера.	2
	Двигатель психофизической жизни.	2
	Отношение.	1
	Общение	1
Раздел ІІІ. Сценическое действие		
	Природа, логика и последовательность сценического действия.	2
	Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы».	2
	Виденье внутреннего взгляда.	2
Раздел IV. Сценический этюд.		
	Принцип построения актерского этюда.	2
	Сверхзадача и сквозное действие этюда.	2
	Мизансцена как способ пластической выразительности сценического этюда.	2
	Темпо-ритм этюда.	1
	Атмосфера этюда.	1
Раздел V. Развитие основных навыков актерской техники в работе над отрывком или басней		
	Стиль автора произведения.	2
	Анализ произведения.	2
	Эпизоды и актерские задачи в отрывке или басне.	2
	Логика действие, борьба и сюжет.	2
	Биография роли.	1
Раздел VІ. Словесное действие в отрывке		
	Особенности словесного взаимодействия актеров в отрывке.	2
	Подтекст.	2
	Кинолента виденья.	2
	Темп, ритм и тон.	2
Раздел VIІ. Робота над ролью		
	Сценический, художественный образ и работа актера на его созданием. Особенности создания сценического образа.	2
	Линия действия образа.	2
	Вне сценическая жизнь образа.	2
	Оценка фактов и событий.	2
Раздел VIIІ. Характерность		
	Эпоха та стиль.	2
	Речевые особенности образа.	2
	Особенности пластики образа. Поза и жест как основные элементы актерской выразительности.	2
Раздел ІХ. Робота над ролью. (актерская интерпретация музыкального произведения		
	Знакомство с произведением.	2
	Действенный анализ.	2
	Эпизоды и задачи.	2
	Партитура событий.	2
	Робота над словесным действием.	2
	Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.	2
	Овладение психофизической жизнью роли.	2
	Поиск внешней характерности (грим, костюм). Работа над атмосферой и темпо-ритмом роли в отрывке.	2
Разом		**76**

Содержание курса

Раздел І. Робота актера над собой

Тема 1. Вступление

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

Работа над сценической техникой и технологией актерского процесса.

Развитие творческой инициативы студентов, их способностей к самостоятельному решению художественных заданий. Взаимосвязь курса "Мастерство актера" с профилирующими курсами "Сценический язык", "Работа актера на радио и телевидении", "Сценическое движение", "Танец (классический, современный, народный) ", "Сольное пение" и др. Главные разделы курса и принципы воспитания актера драматического театра и кино. Профессиональная литература из курса.

Тема 2. Мировоззрение и творчество актера. Главные особенности театрального искусства.

Системы и методы актерского творчества Художественное творчество как составляющая духовного мира художника - писателя, артиста. Театра-льне искусство как одна из форм образного (художественного) отражения действительности. Условна природа театрального искусства. Талант и его сочетание с большой культурой, широким кругозором, способностью глубоко мыслить и чувствовать. Единство формы и содержания. Единство актера-образа и актера-творца. Театр как искусство отражения человеческой жизни в конкретном человеческом действии. Коллективное творчество как ансамбль театрального искусства. Театр как синтез разных видов искусств, которые взаимодействуют между собой. Синтетическая как специфическая особенность театрального искусства. Искусство актера. Актер как главный носитель специфики театрального искусства. Актер как творец и инструмент своего искусства. Понятие действия в актерском искусстве. Взаимодействие театра и драматургии и ее роль в развитии театрального искусства.

Сценическая и жизненная правда. Коммуникативные функции театрального искусства. Конкретность образов, их наибольшая чувствительная наглядность, жизненная убедительность как главное условие взаимодействие театрального искусства и зрителя. Театральное искусство Украины на современном этапе. Методика воспитания современного актера и система К.С.Станиславского как научное теоретическое обобщение законов реалистичного искусства, развитого и обогащенного его учениками и последователями. "Метод превращения" и система воспитания "синтетического актера" Курбаса, биомеханика В. Мейєрхольда, метод импровизации С. Вахтангова, принципы эпического театра Б.Брехта.

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

Творческая биография К.С. Станиславского. Главные этапы формирования его как актера, режиссера, организатора и теоретика театра. Взгляды Станиславского на искусство театра. Станиславский о сути, назначении, смысле и гражданственности театрального искусства. Научное и литературное творчество Станиславского. Робота Станиславского с драматургом. Станиславский и театральная критика. Станиславский - организатор театрального дела. К.С.Станиславский об этике сценического творчества. Развитие взглядов Станиславского на сценический метод. Станиславский о природе человека и специфике сценического творчества. Система Станиславского как научно-практическая основа школы актерского мастерства. Составные системы: "работа актера над собой" и "робота актера над ролью".

Основные принципы системы Станиславского. Принцип жизненной правды как путь к истинной театральности. Важнейший компонент школы Станиславского - учение о сверхзадаче. Определение термина "сверхзадача".

Третий принцип системы Станиславского - принцип активности и действия. Органическая творчество актера как четвертый принцип системы. Принцип творческого перевоплощения как пятый и решающий принцип системы, как завершающий этап творческого процесса в актерском искусстве.

Искусство "переживания" и искусство "притворства".

Формула Станиславского как выражение диалектики творческого перевоплощения актера. Система как надежный фундамент крепкого сооружения современного представления. Наследство Станиславского и современный театральный процесс.

Раздел ІІ. Элементы актерской психотехники

Тема 1. Мышечная свобода.

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

Практическая работа. Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу. Овладение законом пластики. Свобода внутренняя и внешняя. Освобождение мышц. Релаксация как освобождение той или другой группы мышц от лишнего напряжения и нагрузки. Мышечный тонус как показатель внутреннего психического самочувствия человека. Принцип компенсации. Тонус тела как рычаг управления эмоциональными реакциями и состоянием. Автоматизм мышечного контроля. Воспитание сценической свободы. Выполнить комплекс практических упражнений что к преодолению мышечных зажимов лица, рук, ног, шеи, голоса.

Тема 2. Внимание и воображение.

Внимание как сосредоточенность человека н в данный момент на определенном объекте (предмете, событии, обиде, мысли). Внимание как психологический процесс. Виды внимания. Объекты непроизвольного внимания актера. Внимание и функции внутреннего контроля. Объект внимания и круга внимания. Правильный выбор объекта внимания. Непрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое. Упражнения на объекты внимания и круга внимания. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию. Воображение как важный элемент актерской психотехники.

Тема 3. Вера и правда.

Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера.

Общее понятие сценической веры в актерское искусство. Взаимодействие сценической свободы и сценической веры.

Убежденность актера как необходимое условие его убедительной игры. Сценическая вера как использования актером именно тех действий, поступков, интонаций, жестов, что не-обходные в конкретной ситуации, и полное убеждение в этом исполнителя.

Сценическая вера как органическая и сознательная необходимость для актера. Общее содержание вахтанговчкой формулы относительно вопроса сценической веры.

Творческая вера в правду вымысла на сцене в залог зрительского доверия. Сценическое оправдание как секрет актерской веры. Сценическое оправдание как мотивирование самого актера. Использование термина "оправдание" в сценическом творчестве. Случай на сцене и его оправдание. Значение сценических оправданий в работе актера. Превращение случая на элемент сценической жизни.

Практические последствия овладения сценической верой:

- восприятие вымысла как правдивого, и правдивое отношение к нему;

- абсолютная внутренняя убежденность в необходимости всего, что происходит на сцене;

- внутреннее проигрывание сценических заданий с помощью творческой фантазии.

Упражнения на воспитание сценической веры.

Упражнения на объяснение и мотив рассматривания, получения, отношения к предмету.

Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом. Воспитание сценической веры. Приобретение навыков осуществления.

Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ.

Упражнения на сценическую веру в невероятный случай.

Упражнения на осуществление незначительной случайности.

Упражнения на выражение разнообразных чувств.

Упражнения на выдерживание паузы, стоп-кадра, взгляда в зал.

Упражнения с мнимыми предметами для нахождения правды и веры в область чувства. Сценическое оправдание. Убежденность.

Тема 4. Двигатели психофизической жизни.

Ум, чувство, воля - двигатели психофизической жизни. Анализ значения каждого элемента.

Тема 5. Отношение.

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

Тема 6. Общение.

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

Восприятие, оценка, отдача.

Внимание к партнеру как к объекту. Приспособления внешние и внутренние. Особенности органического общения. Обладание элементами действия как путь к овладению сценическим общением.

Внутренний монолог, его значение в процессе общения на сцене. Упражнения на приспособление и взаимодействие с партнером ("вижу, оцениваю, принимаю решение, действую").

Раздел ІІІ. Сценическое действие

Тема 1. Природа, логика и последовательность сценического действия.

Действенная природа театрального искусства как отражение жизни. Действие и действительность. Понятие "единственного действия", ее составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, который направлен на достижение соответствующей цели. Действие в условиях сценического вымысла. Сценическое действие, его специфика. Виды сценического действия : физическая, психическая, словесная и др. Органическое единство и взаимосвязь видов сценического действия. Понятие об органической сценического действия и ее основные черты. Природа сценического действия и ее элементы. Создание логической и последовательной линии психофизических действий. Фиксация логики и последовательности сценического действия. Производительное и иллюстративное сценическое действие. Противодействие. Сценическое действие как средство реализации конфликта. Сценическое действие как синтез элементов актерского мастерства. Сценическое действие как волевая и сознательная помощь при создании настоящих сценических чувств. Средства активизации процесса сценического действия. Сценическое действие как особенный вид изменения сценической ситуации.

Упражнения на логику и последовательность сценического действия.

Самостоятельная практическая работа.

Актерский тренинг.

Выполнить комплекс упражнений на сценическое действие, используя взаимосвязь всех элементов.

Упражнения на овладение принципом психологического механизма, что лежит в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга. Фиксация логики и последовательности сценического действия. Производительное и иллюстративное сценическое действие.

Тема 2. Предложенные обстоятельства и магические "если бы".

Предложенные обстоятельства. Их роль в работе актера. "Если бы" - рычаг творчества. Упражнения на предложенные обстоятельства и цепь событий.

Тема 3. Виденье внутреннего зрения.

Создание непрерывной внутренней жизни. Поиск зрительных образов в памяти и воображении. Виденье внутреннего зрения - беспрестанная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств. Внутренний взгляд и внутренний слух. Упражнения на виденье внутреннего зрения.

В течение семестра:

Освоение базовых элементов актерской техники на основе переживания: освобождение мышц, сценическое внимание, внимание и фантазия, "если бы" и предложенные обстоятельства, оценка факта, отношения, логика и последовательность, ощущение правды и веры, эмоциональная память, общение (взаимодействие). Взаимосвязь элементов системы и их действенный характер.

Упражнения на элементы системы Станиславского дают верное представление о действительной, целеустремлённая, производительное, логическое, последовательное действие, и должны быть направлены на преодоление не-благоприятных условий публичного творчества).

Память физических действий. Упражнения на память физических действий (то есть с мнимыми предметами).

Изменение отношения. Отношение, как способность верно оценить событие (факт), предмет, поступок партнера. Сценическая вера как серьезное отношение к сценической неправде, как к жизненной правде. Оправдание. Темпо-ритм.

Упражнения на отношение и изменение отношения.

Виденье как обиды, которые воссоздаются воображением.

Развитие навыков органического действия в работе над этюдом. Событие. Действие и контр действие в этюде. Конфликт. Логика построения действия в этюде. Подчинение художественно-образного виденья раскрытия главной идеи произведения.

Раздел ІV. Сценический этюд

Тема 1. Принципы построения актерского этюда.

Сценический этюд, основные требования к нему. Создание одиночных, парных этюдов

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

Сценический этюд как первый этап формирования исполнительских умений и навыков.

Место и роль этюдной формы в процессе овладения мастерством актера.

Сценический этюд как процесс приобретения умений и навыков в изучении основных закономерностей органического действия.

Сценический этюд как достижение умения видеть единство психофизической жизни в актерский творчеству.

Сценический этюд как средство прививания актеру умения путем правильного физического поведения воссоздавать правильный ход психической жизни на сцене.

Сценический этюд как творческое и практическое воссоздание логики и последовательности действия.

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

Работа над разножанровыми этюдами: этюды на темы музыкальных произведений, этюды за произведениями изобразительного искусства.

Практическая работа

Импровизационные этюды на предложенную тему.

Режиссерское решение сценического этюда с детальным изложением действенной линии.

Актерская работа над сценическим этюдом.

Построение действия на основе музыкальной драматургии.

Постановка одиночных, парных, массовых этюдов.

Специфика репетиционной работы партнеров на сцене.

Понятие парный и массовый этюды, требования к их созданию.

Парный этюд в условиях оправданного молчания.

Тема 2. Сверхзадача и сквозное действие этюда.

Понятие сверхзадача и сквозное действие этюда. Определение задачи. Определение и построение сквозного действия. Контрсквозное действие. Определение сверхзадача. Упражнения на сквозное действие и сверхзадача.

Практическая работа

Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни. Групповые этюды: "Животные", "птицы", "псарня". Групповые этюды: "наш цирк", "сказка". Музыкально-пластичные этюды.

Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом. Этюды на оправданное "молчание".

Тема 3. Мизансцена как средство пластичной выразительности сценического этюда.

Актер - творец мизансцен в процессе создания сценического этюда.

Мизансцена и природа чувств актера. . Мизансцена тела. Пластичность тела, как выражение психофизического состояния исполнителя.

Мизансцена как пластичная форма выражения в пространстве и времени внутренней сути завершенного отрывка сценического действия, взаимодействия или события, времени конфликта.

"Мизансцена" (фр. - расположение на сцене) как событие, выявленное зрелищно.

Мизансцена как выражение сквозного действия и сверхзадача актера, представления.

Мизансцена как одно из универсальных средств существования актера на сцене.

Мизансцена как художественная форма, организованная преимущественно для визуального восприятия, в которой оказывается активность актера.

Мизансцена как форма, которая характеризуется протяженностью, длительностью, структурностью, ритмичностью и изменением пластики.

Мизансцена и способ связи актера с зрителем.

Иносказательная образность в мизансцене: с помощью внешних, физических действий персонажей выявлять внутренние, психологические отношения и действия.

Мизансцена и импровизация в творческом процессе актера и режиссера во время проведения репетиций.

Использование опыта известных режиссеров относительно предыдущей разработки мизансцен в работе актера над образом.

Необходимость в использовании конкретной мизансцены в творческой работе актера над ролью.

Творческие взаимоотношения между режиссером и актером, вопрос инициативы в процессе процесса построения действия в выгородках.

Выразительные средства исполнителя.

Мизансцена, как одно из средств выразительности. Мизансцена - выразитель события, взаимоотношений действующих лиц, содержания этюда

Понятие темпо-ритму и атмосферы. Связь с мизансценой.

Тема 4. Темпо-ритм этюда.

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

Упражнения на внутренней и внешней темпо-ритм в сценическом этюде.

Тема 5. Атмосфера этюда.

Определение атмосферы. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное влияние атмосферы. Упражнения а атмосферу. Упражнения а атмосферу в сценическом этюде.

Раздел V. Развитие основных навыков актерской техники в работе над отрывками или басней

Тема 1. Стиль автора произведения.

Знакомство с автором отрывку, его творчеством, порою написание произведения. Стилевые особенности автора и их учитывания при работе над отрывком. Сравнительный анализ стилевых особенностей произведений.

Тема 2. Анализ произведения.

Определение темы и идеи. Определение сквозного действия. Вопрос к автору и к роли. Разбор отрывков.

Тема 3. Эпизоды и актерские задачи в отрывке или басни.

Разбитие отрывка на эпизоды и определения задач в каждом эпизоде. Название эпизода. Методика практического использования разбивки на эпизоды и задачи в работе над отрывками.

Тема 4. Логика действия, борьба и сюжет.

Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий. Определения сквозного действия и линия действий каждого персонажу в пьесе (отрывке).

Тема 5. Биографе героя.

Складывания биографии как приема работы над образом, над предложенными обстоятельствами жизни героя. Определение к сценической жизни образа.

Раздел VІ. Словесное действие в представлении

Тема 1. Особенности словесного взаимодействия актеров в отрывке.

Действие словом - основной вид действия на сцене. Дикция и голос, тон и тембр как средство актерской выразительности в отрывке из пьесы.

Тема 2. Подтекст.

Что такое подтекст? Подтекст как элемент внутреннего действия. Примеры подтекста в жизни.

Умение находить подтекст в роли. Применение подтекста в работе над ролью в отрывке из драматического произведения.

Упражнения на подтекст.

Подтекст как комплекс мыслей и чувств, которые содержатся в тексте роли.

Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмичной организации пьесы.

Тема 3. Кинолента виденья.

Непрерывная "кинолента виденья" - неотъемлемый элемент словесного действия. "Виденья" как способ влияния на чувство. Содержание внимания с помощью передачи ему ярких видений.

Тема 4. Темп, ритм и тон.

Определения и установки верного темпа и ритма как необходимого условия сценического правдивого действия. Умение слышать и держать верный тон сцены. Внутренний слух.

Раздел VIІ. Работа над ролью

Тема 1. Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.

Работа актера над ролью

1.Сценический образ как часть целого (представления).

Периоды работы над ролью:

а) период знакомства с ролью;

б) период переживания;

в) период воплощения роли.

г) период влияния.

2. Главные элементы внутренней жизни роли :

а) сверхзадача;

б) сквозное действие;

в) зерно роли;

3. Построение эмоциональной жизни роли.

Понятие художественного образа в разных видах искусства. Общее понятие сценического образа, действующего лица, персонажа в театральных формах, инсценировках разнообразных литературных жанров.

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

Социально психологическая характеристика персонажа как воссоздание его характера в совокупности психологических особенностей, которые оказываются в его действиях.

Воспроизводительный характер творчества актера. Копирование и имитация как элементы мастерства актера. Средства воссоздания поведения, манер персонажа. Определение ведущих черт образа, его недостатков и его возможностей. Создание биографии персонажа. Перевоплощение как прием сценического творчества. Отбор объектов для наблюдения и воссоздания во время подготовки актера к перевоплощению. Наблюдение наследования - перевоплощение в характер как общая схема подготовки перевоплощения в образ.

Перевоплощение как творческая основа и отличная особенность искусства актера, который предусматривает способность актера действовать на сцене в образе другой человека-персонажа, которого он изображает в данном представлении.

Принцип перевоплощения по системе Станиславского. Вахтангов о процессе перевоплощения во время проведения репетиций.

Перевоплощение за Г.О.Товстоноговым: изменение способа мышления, отношения к окружающему миру и ритму жизни человека.

Процесс перевоплощения как преодоление дистанции между актером-исполнителем и образом, который создается им.

Характер и характерность, их сущность. Внутренняя и внешняя характерность, их распределение.

Перевоплощение как средство создания характера.

Основной признак перевоплощения как способность актера к импровизации поведения персонажа. Сущность понятия импровизации.

Типы импровизации.

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

М.О.Кнебель о сущности человека и обиде как работе, которая нуждается большой точности и моральной человеческой аккуратности.

Амплуа и внешние данные актера. Исторический аспект актерской профессии по вопросам распределения ролей в соответствии с внешними данными артиста. Понятие творческой индивидуальности.

Выразительность перевоплощения на контрасте внешности артиста и характера персонажа.

Сценический костюм, аксессуары, детали и их роль в создании сценического образа.

Воплощение художественного образа в театрализующих, эстрадных и массовых формах.

Тема 2. Линия действия образа.

Анализ поступков героя, внутренних движений его души. Позитивное и негативное. Исполнитель - "адвокат" героя.

Тема 3. Вне сценическая жизнь образа.

Биография персонажа. Фантазии о его прошлом и будущем. Что говорят о нем другие персонажи? Этюды на вне сценическую жизнь образа.

Тема 4. Оценка фактов и событий.

Анализ всех событий в отрывке и сопоставления их. Раскрытие подтекста. Выводы о настоящих мыслях и желаниях героев. Определение стремлений героев и итогов их действий.

Раздел VIIІ. Характерность

Тема 1. Эпоха и стиль.

Навыки работы с библиографией, справочниками. Накопление всеобъемлющих знаний об авторе и его эпохе. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. работа с необычным историческим реквизитом. Этюды на темы автора и эпохи.

Тема 2. Языковые особенности образа.

Анализ лексики героя. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, языка героя, манеры произношения.

Тема 3. Особенности пластики образа. Поза и жест как основные элементы актерской выразительности телосложения.

Театр как художественное осмысление позы и жеста. Характер жеста : комичный, трагический.

Особенности позы и жеста в хореографическом искусстве, в частности - балете.

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

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

Психологический жест как первый шаг актера в работе над ролью.

Поиски поступи, жестов, ритма движения, особенности пластики. Этюды на сценическую пластику.

Упражнения на наблюдательность.

Раздел ІХ. Работа над ролью.

(актерская интерпретация музыкального произведения)

Тема 1. Знакомство с произведением.

Определение темы произведения и идеи автора. Определения сверхзадачи и сквозного действия будущей роли в представлении.

Познание произведения актером. Первое прочтение произведения, первое знакомства с ним. Зарождение эмоционального зерна будущей роли у актера и его идейно-образное виденье. Процесс первоначального возникновения, зарождения замысла роли. Первое эмоциональное впечатление. Выдающиеся деятели театра К.С.Станиславский. Г.О.Товстоногов о значении первого впечатления. Фиксации, записи своего первого эмоционального впечатления от пьесы и роли как важнейшего момента в сложно познавательном процессе зарождения актерского замысла роли.

Проверка эмоционального впечатления, зерна, первичного образа роли у актера через анализ пьесы и роли.

Тема 2. Действенный анализ.

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

Тема 3. Эпизоды и задачи.

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

Тема 4. Партитура действия.

Определение места каждого героя в представлении, его функция. Сопоставление сквозного действия героя со сверхзадачей и сквозным действием всего представления. Выбор средств выразительности для создания образа.

Тема 5. Работа над словесным действием.

Анализ словесного действия, подтекста. Работа над выразительностью, убедительностью и яркостью языка, силой звуку и дикционной четкостью.

Тема 6. Уточнения сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.

Согласование действий героя со сверхзадачей всего представления и с задачами других персонажей, углубление ансамбля представления.

Тема 7. Овладение психофизической жизнью роли.

"Я єсмь"! Работа над образом, глубинным пониманием "зерна образа".

Работа актера на репетиции в процессе создания представления.

Органическое действие актера в предложенных обстоятельствах пьесы как важнейший момент творческого процесса перевоплощения актера в образ.

Осуществление логики действия изображаемого лица "от себя" (здесь, сегодня, сейчас, но обязательно по логике данного образа).

Постепенное сближение актера (с помощью магического " если бы", предлагаемых обстоятельств, вымыслов, воображения и глубокого внутреннего оправдания) с жизнью роли.

Основной принцип перевоплощения актера в образ: стать другим, оставаясь собой.

Значение общения, взаимодействия с партнером.

Создание актером " второго плана" - внутреннего духовного " багажа" роли. Внутренний монолог и его значение в нахождении верного сценического действия. Сценический ритм как средство верной внутренней жизни образа.

Перспектива актера и перспектива роли. Непроизвольное возникновение черт внешней характерности (от внутреннего к внешнему).

Тема 8. Поиски внешней характерности (грим, костюм).

Использование своих наблюдений в жизни, живописи, фотографии, попытка словесного портрету героя. Работа с гримером и костюмером над внешним видом героя.

Вопрос к самостоятельной практической работе

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

Тема 9. Работа над атмосферой и темпо-ритмом роли и представления.

Общее понятие атмосферы в жизни и в театральном искусстве.

Понятие атмосферы в сценическом творчестве и в работе актера над ролью. Атмосфера как пространство, которое питает творческую активность актера.

Атмосфера как взаимосвязь актера с зрителем.

Объективная атмосфера и субъективные чувства актера.

Понятие двух антагонистичных атмосфер, их одновременное действие в сценическом пространстве.

Прием противоречия между противоположным настроением образа и атмосферой в соответствии с единством противоречий.

Согласование ритма героя с общим ритмом представления. Места изменения ритма. Суровый темпо-ритмический рисунок представления. Постепенное зарождение атмосферы или ее внезапное появление, розвитие, борьба, победа или поражение, вариации ее оттенков, ее взаимоотношения с индивидуальными ощущениями действующих лиц как весомые средства сценической выразительности.

Массовые сцены представления и характер влияния определенной атмосферы. Воссоздание настроения толпы, его единственного действия под воздействием атмосферы как источника вдохновения.

Примеры М.Чехова о роли атмосферы в раскрытии содержания драматического произведения.

Атмосфера пространства, времени и предложенных обстоятельств.

Внутренняя динамика атмосферы.

Упражнения на пребывание в разных атмосферах: религиозный храм, кладбище, летний вечер, лесные чащи, сказочный замок и другой.

Атмосфера как средство репетиционного процесса.

Атмосфера как возбудитель творческих чувств актера в работе.

Упражнения на окружение мнимой атмосферой. Упражнения на употребление в разные атмосферы. Упражнения на восприятие открытого и закрытого пространства.

Роль музыки в создании атмосферы. Особенности пересмотров и репетиций : пересмотры костюма и грима, работа актера над образом в процессе генеральных прогонов и премьеры.