Темы индивидуальных занятий

№**з/п**	**Название темы**	**Количество часов**
	1 курс, І семестр**Работа актера над собой.**	
1	Мускульная свобода. Мускульная свобода, как условие творческого процесса.	1
2	Внимание и воображение.	2
3	Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера.	2
4	Двигатели психофизической жизни - разум, чувства, воля. Анализ значение каждого элемента.	1
5	Отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене.	2
6	Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения.	1
7	Действие – основа актерского искусства.	1
8	Природа, логика и последовательность сценического действия.	1
9	Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Знакомство с этюдами.	1
10	Работа над этюдами для показа.	5
	1 курс, ІІ семестр**Сценический этюд.**	
11	Мизансцена и темпо-ритм этюда.	2
12	Атмосфера этюда. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы.	2
13	Упражнения и этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.	2
14	Упражнения на рождение слова.	2
15	Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.	2
16	Этюды по репродукциям с картин, рисунков, карикатур, скульптур.	2
17	Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.	2
18	Музыкально-пластические этюды.	2
19	Работа над этюдами для показа.	5
Всего	**38**
	2 курс, ІІІ семестр**Развитие основных навыков актерской техники в работе над отрывками из литературно-драматургических произведений (современная драматургия, инсценировки).**	
1	Текс и подтекст: единство и противопоставление.	2
2	Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.	2
3	Линия действия образа.	2
4	Работа над ролью на материале инсценировки.	2
5	Сценическая задача и поиск приспособлений для ее выполнения.	2
6	«Кинолента видений» передача видений партнеру.	2
7	Построение внутреннего монолога.	2
8	Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.	2
	2 курс, ІV семестр**Работа над ролью (отрывки из классической драматурги).**	
9	Выбор отрывков из классической драматургии. Застольный период.	2
10	Эпизоды и актерские задачи в отрывке из классического произведения.	2
11	Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.	2
12	Биографии героев.	2
13	Линия действия образа.	2
14	Вне сценическая жизнь образа.	2
15	Работа над ролью на материале классической драматургии.	2
16	Построение внутреннего монолога.	2
17	Работа над ролью в репетиционном процессе.	5
Всего	**37**
	3 курс, V семестр**Работа над ролью в одноактном спектакле.**	
1	Этапы работы над ролью.	2
2	Сверхзадача и сквозное действие роли.	2
3	Этюдная работа.	2
4	Работа исполнителей над характеристиками героев.	2
5	Работа над ролью - подтекст, внутренний монолог, видение.	2
6	Поиск характерности роли (внешней и внутренней).	2
7	Работа актера над созданием сценического образа.	2
8	Работа над мизансценами.	2
	3 курс, VІ семестр**Замысел и воплощение роли в спектакле.**	
9	Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.	2
10	Овладениехарактерностью образа.	4
11	Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя	4
12	Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.	4
13	Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.	7
Всего	**37**
	4 курс, VІІ семестр**Работа над многоактным спектаклем (дипломный спектакль).****Перенос спектакля на сцену.**	
1	Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.	2
2	Овладение психофизической жизнью роли.	2
3	Поиски внешней характерности (грим, костюм).	4
4	Работа над атмосферой и темпо-ритмом роли и спектакля.	6
	4 курс, VІІІ семестр**Работа над ролью в многоактном спектакле (дипломный спектакль).**	
5	Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.	2
6	Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.	2
7	Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.	2
8	Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.	2
9	Репетиция дипломного спектакля.	9
Всего	**31**
Общее количество	**143**

Описание индивидуальных занятий.

1 курс, І семестр

Работа актера над собой.

Тема 1. Мускульная свобода. Мускульная свобода, как условие творческого процесса.

Упражнения актерского тренинга на мышечную свободу.

Овладения законом пластики. Свобода внутренняя и внешняя. Освобождение мышц. Релаксация как освобождение той или иной 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 бы преодолеть мышечные зажимы лица, рук, ног, шеи, голоса.

Литература:[6], [10], [11], [13], [16], [18]

Тема 2. Внимание и воображение.

Упражнения актерского тренинга на внимание и воображение.

Внимание как сосредоточенность человека в данный момент на определенном объекте (предмете, события, образе, мысли). Внимание как психологический процесс. Упражнения на функции внутреннего контроля. Упражнения на смену кругов внимания. Упражнения на наблюдательность, воображение и фантазию.

Воображение как важный элемент актерской психотехники.

Литература:[6], [10], [11], [13], [16], [18]

Тема 3. Вера и правда. Сценическая вера как одна из важнейших профессиональных способностей актера.

• восприятие вымысла как истинного, и истинно отношение к нему;

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

• внутреннее проигрывание сценических задач с помощью творческой фантазии.

Упражнения на воспитание сценической веры. Упражнения на объяснения и мотив рассмотрения, получения, отношение к предмету. Упражнения на отношение к музыкальным произведениям: с любовью, неуважением, сарказмом. Воспитание сценической веры. Приобретение навыков оправдание. Упражнения на сценическое изображение животных и фантастических существ. Упражнения на сценическую веру в невероятный случай. Упражнения на оправдание незначительной случайности. Упражнения на выражение различных чувств. Упражнения на выдерживания паузы, паузы, точки зрения в зал. Упражнения с воображаемыми предметами для нахождения истины и веры в области чувства.

Сценическое оправдание. Убежденность.

Литература:[42],[34], [31]**,**[6],[10],[11],[13],[16],[18]

Тема 4. Двигатели психофизической жизни - разум, чувства, воля. Анализ значение каждого элемента.

С помощью тренингов студентам надо научиться управлять своей волей. Нельзя выжимать из себя чувства, нельзя ревновать, любить, страдать ради самой ревности, любви, страдания. Нельзя насиловать чувства, так как это кончается самым отвратительным актерским наигрыванием... «чувство» явится само собой от чего-то предыдущего, что вызвало ревность, любовь, страдание. ...чувство не зафиксируешь.

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

Литература:[42],[34], [31]**,**[6],[10],[11],[13],[16],[18]

Тема 5. Отношение. Отношение как средство общения с объектом на сцене.

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

Литература:[42],[34], [31]**,**[6],[10],[11],[13],[16],[18]

Тема 6. Общение (взаимодействие). Общение как важнейший закон актерского творчества, основа воспроизведения на сцене жизненных отношений людей. Составные части общения.

Упражнения и этюды на общение. Тренинги на внимание к партнеру как к объекту. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние. Особенности органического общения. Владение элементами действия как путь к овладению сценическим общением.

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

Литература:[42],[34], [31]**,**[6],[10],[11],[13],[16],[18]

Тема 7. Действие – основа актерского искусства.

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

Упражнения на овладение принципом психологического механизма, лежащего в основе последовательного систематического выполнения актерского тренинга. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.

Литература:[11],[13],[16],[18], [42],[34], [31]**,**[6],[10]

Тема 8. Природа, логика и последовательность сценического действия.

Работа над действием и действительностью. Упражнения на действие в условиях сценического вымысла. Тренинги на виды сценического действия: физические, психические, словесные и др. Тренинги на создание логической и последовательной линии психофизических действий. Упражнения на фиксацию логики и последовательность сценического действия.

Упражнения и этюды на противодействие.

Литература:[11], [13], [16], [18], [42], [34], [31]**,** [6], [10]

Тема 9. Предлагаемые обстоятельства и магическое «если бы». Знакомство с этюдами.

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

Литература:[11], [13], [16], [18], [42], [34], [31]**,** [6], [10]

Тема 10. Работа над этюдами для показа.

Работа над этюдами на все элементы психофизического действия. Этюды: «Я животное», «Я предмет».

Литература:[11],[13],[16],[18], [42],[34], [31]**,**[6],[10]

1 курс, ІІ семестр

Сценический этюд.

Тема 11. Мизансцена и темпо-ритм этюда.

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

Упражнения на темп и ритм. Упражнения на темп и ритм в сценическом этюде. Упражнения на внутренний и внешний темпо-ритм в сценическом этюде

Литература:[10], [13], [11], [18], [23], [34]

Тема 12. Атмосфера этюда. Атмосфера как средство выразительности. Эмоциональное воздействие атмосферы.

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

Литература:[10], [11], [13], [34]

Тема 13. Упражнения и этюды в действии в необычных предлагаемых обстоятельствах.

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

Литература:[11], [13], [16], [18], [42], [34], [31]**,** [6], [10]

Тема 14. Упражнения на рождение слова.

Упражнения на действие словом – как основным видом действия на сцене. Упражнения на рождение подтекста. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Литература: [10], [11], [13], [14], [35],

Тема 15. Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни.

Создание этюдов на событие из литературных произведений, басни. Групповые этюды: «Животные», «Птицы», «псарня». Групповые этюды: «наш цирк», «сказка».

Литература:[10], [13], [11], [18], [23], [34]

Тема 16. Этюды по репродукциям с картин, рисунков, карикатур, скульптур

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

Литература:[10], [13], [11], [18], [23], [34]

Тема 17. Этюды на взаимодействие партнеров с несложным текстом.

Упражнения и этюды на общение. Тренинги на внимание к партнеру как к объекту. Упражнения и этюды на приспособления - внешние и внутренние.

Упражнения на действие словом. Упражнения на рождение подтекста. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления.

Литература: [10], [11], [13], [14], [35], [34], [31]**,** [6], [16], [18]

Тема 18. Музыкально-пластические этюды.

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

Литература:[13], [16], [18]

Тема 19. Работа над этюдами для показа.

Работа над этюдами на все элементы психофизического действия. Этюды: по репродукциям к картинам, на основе басни или сказки, музыкально-пластические, без предметное действие.

Литература: [10], [11], [13], [14], [35], [34], [31]**,** [6], [16], [18]

2 курс, ІІІ семестр

Развитие основных навыков актерской техники в работе над отрывками из литературно-драматургических произведений (современная драматургия, инсценировки).

Тема 1. Текс и подтекст: единство и противопоставление

Работа над подтекстом. Подтекст как элемент внутреннего действия. Примеры подтекста в жизни. Умение находить подтекст, в главной роли. Применение подтекста в работе над ролью.

Литература: [20], [27], [30], [33]

Тема 2. Сценический художественный образ и работа актера над его созданием. Особенности создания сценического образа.

Работа актера над ролью

1.Сценичний образ как часть целого (представления).

Периоды работы над ролью:

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

2. Основные элементы внутренней жизни роли:

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

3. Построение эмоциональной жизни роли.

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

Социально-психологическая характеристика персонажа как воспроизведение его характера в совокупности психологических особенностей, проявляющихся в его действиях. Воспроизводственный характер творчества актера. Копирование и имитация как элементы мастерства актера. Средства воспроизведения поведения, манер персонажа. Определение главных черт образа, его недостатков и его возможностей. Создание биографии персонажа. Перевоплощение как прием сценического творчества.

Литература:[34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7]

Тема 3. Линия действия образа.

Анализ поступков героя, внутренних движений его души. Определение положительного и отрицательного. Исполнитель - «адвокат» героя.

Литература:[38] [28] [22][34], [35], [10],[2],[3],[4],[5],[7]

Тема 4. Работа над ролью на материале инсценировки.

Переход от этюдов, созданных самими учащимися, в инсценировку. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящего чувства, как путь от внешнего к внутреннему. Метод действенного анализа как средство работы над ролью и спектаклем вообще. Изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.

Фантазирование на тему образа и накопления жизненных впечатлений для создания образа.

Литература:[10], [11], [12], [22]

Тема 5. Сценическая задача и поиск приспособлений для ее выполнения.

Работа над логикой действия, сценической задачей. Определение конфликта и действенного ряда. Работа в предлагаемых обстоятельствах и поиск приспособлений. Поиски мизансцен в сценическом пространстве.

Литература:[10], [11], [12], [14]

Тема 6. «Кинолента видений» передача видений партнеру.

Непрерывная «кинолента видения» - неотъемлемая часть словесного действия. «Видение» как средство воздействия на чувства. Содержание внимания посредством передачи ему ярких видений. Создание непрерывной внутренней жизни. Поиск зрительных образов в памяти и воображении. Видение внутреннего зрения - непрерывная линия иллюстрированных предлагаемых обстоятельств. Внутренний взгляд и внутренний слух. Упражнения на «киноленту видения» и видение внутреннего зрения.

Литература:[11],[13],[16],[18], [42],[34], [31]**,**[6],[10], [35]

Тема 7. Построение внутреннего монолога.

Работа над внутренним монологом, как содержанием органического существования актера на сценической площадке. Работа над подтекстом. Подтекст как элемент внутреннего действия. Применение подтекста в работе над ролью. Работа над вторым планом.

Литература: [17], [21], [30], [36]

Тема 8. Работа над ролью на материале инсценировки в репетиционном процессе.

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

Литература: [22], [36], [41], [42]

2 курс, ІV семестр

Работа над ролью (отрывки из классической драматурги).

Тема 9. Выбор отрывков из классической драматургии. Застольный период.

Определение темы пьесы и идеи автора. Определение сверхзадачи и сквозного действия будущей роли в спектакле.

Познание пьесы актером. Первое прочтение произведения, первое знакомства с ним. Рождения эмоционального зерна будущей роли у актера и его идейно-образное видение. Процесс первоначального возникновения, зарождения замысла роли. Первое эмоциональное впечатление. Проверка эмоционального впечатления, зерна, первичного образа роли у актера через анализ пьесы и роли.

Литература:[35], [2], [1],[3],[15],[5],[17],[20],[21],[24],[26]

Тема 10. Эпизоды и актерские задачи в отрывке из классического произведения.

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

Литература:[10], [11], [13],[7],[5],[4],[3],[18],[22]

Тема 11. Логика действия, борьба и сюжет. Событийный ряд. Анализ цепочки событий и определения действий.

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

Литература:[10], [34], [11],[13]

Тема 12. Биографии героев.

Составление биографии как приема работы над образом, над предложенными обстоятельствами жизни героя. Определение вне сценической жизни образа.

Литература:[34], [37], [10]

Тема 13. Линия действия образа.

Анализ поступков героя, внутренних движений его души. Определение положительного и отрицательного. Исполнитель - «адвокат» героя.

Литература:[38] [28] [22][34], [35], [10],[2],[3],[4],[5],[7]

Тема 14. Вне сценическая жизнь образа.

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

Литература:[38] [28] [22][34], [35], [10],[2],[3],[4],[5],[7]

Тема 15. Работа над ролью на материале классической драматургии.

Распределение отрывков на сцены и эпизоды. Название эпизода. Критерии выбора отрывков. Особенности работы с классической драматургией. Главные и второстепенные события в главной роли. Линия действия образа. Анализ всех событий в отрывке и сопоставления их. Разбор и определение основного событийного ряда, сверхзадачи пьесы, а также сквозного действия роли и всех действующих лиц. Определение завязки, кульминации и развязки пьесы и роли.

Литература: [6], [8], [9], [22]; [11], [12], [36]

Тема 16. Построение внутреннего монолога.

Работа над внутренним монологом, как содержанием органического существования актера на сценической площадке. Работа над подтекстом. Подтекст как элемент внутреннего действия. Применение подтекста в работе над ролью. Работа над вторым планом.

Литература: [17], [21], [30], [36]

Тема 17. Работа над ролью в репетиционном процессе.

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

Литература: [22], [36], [41], [42]

3 курс, V семестр

Работа над ролью в одноактном спектакле.

Тема 1. Этапы работы над ролью.

Работа над перевоплощением во время проведения репетиций. Работа над внешней пластикой и характерностью образа. Поиск речевых характеристик. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящего чувства, как путь от внешнего к внутреннему. Метод действенного анализа роли и спектакля. Четыре основные этапы работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние. Изучение действительности, анализ литературного материала, актерская работа на репетициях, дома и в спектакле.

Литература: [10], [11], [12], [22]

Тема 2. Сверхзадача и сквозное действие роли.

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

Литература:[44], [35], [10], [18]

Тема 3. Этюдная работа.

Этюдный метод работы над эпизодами. Сценический этюд как творческое и практическое воспроизведение логики и последовательности действия. Понятие "единого действия", ее составные части и особенности. Действие как живой органический процесс, направленный на достижение соответствующей цели. Главная цель сценического этюда - научиться понимать и строить жизнь человека на сцене как целостный психологический процесс, творчески применять логику физических действий, развивать чувство правды, умение логично и органично действовать на сцене в разных обстоятельствах для выполнения поставленной задачи, умение сосредоточить свое внимание на объекте действия и с органической правдой выполнять ее.

Литература: [10], [11], [12], [13]

Тема 4. Работа исполнителей над характеристиками героев.

Накопление комплексных знаний об авторе и его эпоху. Работа над стилем поведения, манерами героя и др. работа с необычным историческим реквизитом. Этюды на темы автора и эпохи. Анализ лексики героя. Поиски верного тона, характерных особенностей голоса, речи героя, манеры произношения. Упражнения на нахождение психологического жеста в таких действиях: открывать, закрывать, братья, ломать и прочее.

Литература:[10], [11], [13], [18], [35]**,** [14], [19], [10]

Тема 5. Работа над ролью - подтекст, внутренний монолог, видение.

Упражнения на рождение подтекста. Раскрытие подтекста с помощью пауз, внутренних монологов, ритмической организации представления. Применение подтекста в работе над ролью в отрывке из драматического произведения. Упражнения на ролевое поведение в разнообразных ситуациях, в предлагаемых обстоятельствах, в процессе общения на импровизационные темы. Работа над вторым планом. Внутренний монолог как содержание органического существования актера на сценической площадке.

Литература:[14], [35], [10], [11], [13], [17], [21], [30], [36]

Тема 6. Поиск характерности роли (внешней и внутренней).

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

Литература: [15], [25], [33], [36]

Тема 7. Работа актера над созданием сценического образа.

Комплекс упражнений для перевоплощения и импровизацию в работе над сценическим художественным образом. Четыре основных этапа работы над ролью: познание, переживание, воплощение, влияние. Главный принцип работы над ролью - от вымышленных чужих обстоятельств к живому настоящего чувства, как путь от внешнего к внутреннему.

Понятие и оценка развития внешнего сценического действия спектакля, причины, вызвавшие то или иное действие, формы воплощения мысли, идеи, реалий быта, общего стиля как основные требования к работе актера над ролью. Метод действенного анализа как средство работы над ролью и спектаклем вообще. Метод действенного анализа как привлечение к работе всех умственных, душевных, физических сил актерской природы, как самый доступный путь к жизни человеческого духа роли по жизни человеческого тела ее. Метод действенного анализа как внешний и внутренний самоанализ артиста в обстоятельствах жизни роли, как лучшее средство раскрепощения актера, выявление его творческой активности и самостоятельности. Первое впечатление. Этюды на тему образа. Фантазирование на тему образа и накопления жизненных впечатлений для создания образа.

Литература:[34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7]

Тема 8. Работа над мизансценами.

Создание мизансцен на заданную тему. Создание мизансцен в импровизации. Мизансцена, как одно из средств выразительности. Мизансцена - выразитель события и взаимоотношений действующих лиц.

Литература:[11], [26], [49], [50]

3 курс, VІ семестр

Замысел и воплощение роли в спектакле.

Тема 9. Углубление предлагаемых обстоятельств. Погружение в мир героя.

Домашняя работа актера над ролью. Значение домашней работы над ролью. Фантазирование об образе в первом лице "я". Создание биографии в форме живых воспоминаний и конкретных образов. Создание условий жизни образа (среда, быт, обстоятельства). Создание сегодняшнего дня. Значение деталей в процессе фантазирования (требование конкретности). Возможность поисков элементов внешней характерности и употребление в них. Этюды (домашние). Работа над текстом. Создание цепочки действий. Игра о себе - молчать, внутрь в своем воображении (в воображении видеть партнера, в воображении относятся указанные автором слова, в воображении воспринимать реплику партнера и в воображении отвечать на нее). Создание киноленты видения, внутренних монологов. Определение зерна роли - глубокой сущности ее, раскрывающие типичные черты образа.

Литература: [10], [11], [13], [34], [35], [18], [26]

Тема 10. Овладение характерностью образа.

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

Литература: [15], [25], [33], [36]

Тема 11. Партитура роли. Работа над непрерывной линией действия героя

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

Литература:[38], [28], [22], [34], [35], [10], [2], [3], [4], [5], [7]

Тема 12. Совершенствование речевой и пластической выразительности. Работа над характерностью и внешней выразительностью образа.

Работа над характерностью и внешней выразительностью образа. Упражнения на поиск характерности. Определение «зерна образа». Работа над внешним видом образа, походкой, манерами, темпо-ритмом героя. Овладения историческими деталями и особенностями.

Литература:[10], [18], [35]

Тема 13. Трансформация как средство перевоплощения актера на сцене в процессе выполнения роли.

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

Литература:[10], [18], [35], [6], [22], [26], [35]

4 курс, VІІ семестр

Работа над многоактным спектаклем (дипломный спектакль).

Перенос спектакля на сцену.

Тема 1. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли и пьесы.

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

Литература:[10], [11], [13], [18], [23], [26], [35]

Тема 2. Овладение психофизической жизнью роли.

«Я есть!» Работа над образом, глубинным пониманием «зерна образа». Работа актера на репетиции в процессе создания спектакля. Органическое действие актера в предлагаемых 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 правильного сценического действия. Сценический ритм как средство верного внутренней жизни образа. Перспектива актера и перспектива роли. Непроизвольное возникновение черт внешней характерности (от внутреннего - к внешнему).

Литература:[35], [10], [13]

Тема 3. Поиски внешней характерности (грим, костюм).

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

Литература:[10], [11], [18]

Тема 4. Работа над атмосферой и темпо-ритмом роли и спектакля.

Упражнения на окружение мнимой атмосферой. Упражнения на перевоплощение в разные атмосферы. Упражнения на восприятие открытого и закрытого пространства. Упражнения на пребывание в различных атмосферах: религиозный храм, кладбище, летний вечер, лесные чащи, сказочный замок и прочее. Атмосфера и содержание представления. Упражнения на смену темпо-ритмов.

Литература:[34], [35], [18]

4 курс, VІІІ семестр

Работа над ролью в многоактном спектакле (дипломный спектакль).

Тема 5. Туалет актера» и «гигиена роли» в процессе показа спектакля.

Подготовка организма к спектаклю. Режим жизни и питание в день спектакля. Налаживание речевого аппарата, гимнастика. Психофизическая настройка к спектаклю. Анализ и чтение роли.

Литература:[10], [13], [35]

Тема 6. Творческая дисциплина актера в процессе показа спектакля.

Строгое соблюдение действующего линии и сверхзадачи спектакля. Актерское премьерство и зазнайство. «Дилетантская импровизация». Забота о костюме и реквизите. Поддержка творческой атмосферы на сцене и за кулисами.

Литература:[35], [18], [10]

Тема 7. Уточнение действующей линии роли с учетом зрительского восприятия.

Анализ представления через восприятие зрителя. Постоянный разбор и контроль каждого спектакля и каждого исполнителя. Уточнение представления и репетиция отдельных эпизодов. Борьба с самовольным нарушением авторского текста и распущенностью в спектакле. Наблюдение за профессиональным ростом и становлением студента.

Литература:[10], [13], [18]

Тема 8. Углубление работы над внешней и языковой выразительностью сценического образа.

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

Литература:[34], [35], [2]

Тема 9. Репетиция дипломного спектакля.

Работа над атмосферой и темпо-ритмом спектакля. Работа над внешней и внутренней характерностью образа. Работа с костюмами и реквизитом. Сводные репетиции – актеры, свет, музыка, костюмы, грим.

Литература: [22], [36], [41], [42]

Литература

1. Брехт Б. Театр. – М., Искусство, 1965.
2. Брук П. Пустое пространство. - М., 1978.
3. Вахтангов Е.Б. Материалы и статьи. - М., Искусство, 1959.
4. Внутренняя жизнь роли: Труд актера. – Вып.24 (Сост. О.Л. Кудряшов). – М.: Сов. Россия, 1981.
5. Вольдемар Пансо. Труд и талант в творчестве актера. - М., Искусство, ВТО, 1989.
6. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. – Л. - М. : Искусство, 1967.
7. Гиппиус С.В. Актерский тренинг/Гимнастика чувств. – СПб, 2007.
8. Горчаков Н. К. С.Станиславский о работе режиссера с актером. –М.,Искусство 1985.
9. Ринер В.А. Ритм в искусстве актера. – М., Искусство ,1966.
10. Демидов Н.В. Искусство жить на сцене. - М., Искусство, 1965.
11. Ершов П. Технология актёрского искусства. - М., ВТО, 1959.
12. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. - М., Искусство, 1984.
13. Кнебель М. Поэзия педагогики. - М., Искусство, 1976.
14. Кнебель М. Слово в творчестве актера. -М., Искусство, 1954 .
15. Корнієнко Н. Лесь курбас: репетиції майбутнього. – К., 1988.
16. Короготский З.Я. Первый год. Начало. – Сов. Россия, 1973.
17. Крег Г. Про мистецтво театру. – К.,1974.
18. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. - М., Искусство 1988.
19. Кудашева Т.Н. Руки актера. – М., Искусство ,1970.
20. Лесь Курбас. Спогади сучасників. К., 1969.
21. Лесь Курбас.Літературна спадщина. – М., Искусство, 1987.
22. Лордкипаридзе Н. Актер на репетиции. - М., Искусство, 1978.
23. Мастерство актера (теория и практика) Сборник. - М., ГИТИС, 1985 .
24. Мейєрхольд В. Статьи, письма, беседы. – М.,Просвещение,1968.
25. Михайлова А. Образный мир сцены. - М., Искусство, 1979.
26. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. - М., Искусство, 1984.
27. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра . -М., Сов.Россия , 1969.
28. Новский Л.А. Рождение актера. - М., Молодая гвардия, 1965.
29. От упражнения к спектаклю. Сборник статей. – М., Сов. Россия, 1972.
30. Пацунов В. Театральная вертикаль. - К.,2000.
31. Петров В.А. Нулевой класс актера. - М., Сов. Россия, 1985.
32. Попов Д.А. Творческое наследие. - М., ВТО, 1985.
33. Симонов П., Ершов П. Темперамент. Характер. Личность. - М., Искусство ,1984.
34. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М., Искусство, 1985.
35. Станиславский К.С. Собрание сочинений. - М. Искусство, 1958.
36. Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. - М., Искусство, 1988.
37. Стромов Ю.А. Путь актера к творческому перевоплощению. - М., Искусство ,1986.
38. Таиров А.Я. Записки режиссера. - М., ВТО, 1970.
39. Товстоногов Г. Круг мыслей. - М., Искусство,1972.
40. Шифрин А. Моя работа в театре. - М., Советский художник, 1966.
41. Шихматов Л.М. Сценические этюды. - М., Просвещение, 1969.
42. Энштейн С.М. Избранные произведения: в 6 т. – М., Просвещение,1964-1969. т.2-4.
43. Эфрос А. Репетиция - любовь моя. - М., Искусство, 1975.
44. Эфрос Н.М. Записки чтеца. - М., Искусство, 1980.

Дополнительная литература

1. Ардов В.Е. Разговорные жанры эстрады и цирка. - М., Искусство, 1968.
2. Борев Ю.П. О комическом. - М., Искусство, 1957.
3. Дземидок Богдан. О комическом. - М., Прогресс, 1974.
4. Мечик Д.И. Искусство актера на эстраде. - Л., Искусство, 1972.
5. Пискатор Е. Политический театр. – М., Просвещение, 1982.
6. Шапировский Э.Б. Конферанс и конферансье. - М., Искусство,1964.
7. Эфрос А. Профессия - режиссер. - М., Искусство ,1979. 45.
8. Ярон Г.М. О любимом жанре. - М., Искусство,1963.
9. Яхонтов В.Н. Театр одного актера. - М., Искусство, 1958.