

Комитет по социальной политике администрации городского округа
«Город Калининград»

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Калининграда
«Детская школа искусств им. П.И.Чайковского»**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»**

Предметная область

ПО.01. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

программа по учебному предмету

ПО.01.УП.01 ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Нормативный срок обучения – 4 года

г. Калининград
2026

Организация – разработчик:
МАУ ДО ДШИ им. П.И. Чайковского

Разработчики:

Вальченко В.В. преподаватель МАУ ДО ДШИ им.П.И.Чайковского

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе*
- 1.2. *Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся*
- 1.3. *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета*
- 1.4. *Форма проведения учебных аудиторных занятий*
- 1.5. *Цели и задачи учебного предмета*
- 1.6. *Структура учебного предмета*
- 1.7. *Методы обучения*
- 1.8. *Материально-технические условия реализации учебного предмета*

2. Содержание учебного предмета

- 2.1. *Распределение учебного материала по годам обучения*
Учебно – тематический план
- 2.1. *Годовые требования по классам*

3. Требования к уровню подготовки учащихся

4. Формы и методы контроля. Система оценок

- 4.1. *Аттестация: цели, виды, форма, содержание*
- 4.2. *Критерии оценок*

5. Методическое обеспечение учебного процесса

- 5.1. *Методические рекомендации педагогам;*
- 5.2. *Организация самостоятельной работы учащихся.*

6. Список литературы

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Основы актерского мастерства» разработана на основе разработанная на основе "Рекомендаций по 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 и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области театрального искусства «Искусство театра».

Учебный предмет «Основы актерского мастерства» направлен на выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте; создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального искусства; приобретение детьми опыта творческой деятельности; подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

1.2. Срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся

Срок освоения учебного предмета «Основы актерского мастерства» для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 8-11 лет, составляет 4 года (с 1 по 4 класс). Занятия по предмету «Основы актерского мастерства» предполагают проведение 2 урока в неделю, количество учебных часов в год – 68.

1.3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета.

Объем учебного времени составляет 85 часов максимальной учебной нагрузки. Из них 68 час - аудиторные занятия, 17 часов - самостоятельная работа. Рекомендуемая продолжительность учебного часа – 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени.

Класс \ Вид нагрузки в часах	1	2	3	4	Итого часов
Аудиторная	68	68	68	68	272
Внеаудиторная (самостоятельная)	17	17	17	17	68
Максимальная учебная нагрузка	85	85	85	85	340

Обоснованием объема учебной нагрузки являются "Рекомендации по 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.

Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельные. Рекомендуемая учебная нагрузка в часах:

Аудиторные занятия:

1-4 годы обучения – по 2 часа в неделю,

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

1-4 годы обучения – 0,5 часа в неделю.

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий.

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме мелкогрупповых занятий (в группе от 4 до 10 человек). Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, дает возможность более точно определить перспективы развития каждого ребенка.

1.5. Цели и задачи учебного предмета

Цели учебного предмета

Цели:

- выявление одаренных детей в области театрального искусства в раннем детском возрасте;
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;

- приобретение детьми знаний, умений и навыков в области театрального искусства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области театрального искусства.

Задачи учебного предмета:

- знание профессиональной терминологии;
- знание выразительных средств сценического действия и их разновидностей;
- умение использовать выразительные средства для создания художественного образа (пластику, мимику и т.д.);
- 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;
- навыки владения средствами пластической выразительности;
- навыки участия в репетиционной работе;
- навыки публичных выступлений;
- навыки общения со зрительской аудиторией в условиях театрального представления;
- навыки использования игровых и тренинговых упражнений для избавления от психологических проблем;
- навыки тренировки психофизического аппарата;
- знание основных эстетических и стилевых направлений в области театрального искусства;
- знание основных средств выразительности театрального искусства;
- знание основных этапов развития театрального искусства.

1.6. Структура программы учебного предмета.

Структура программы содержит все аспекты работы преподавателя с учеником и содержит следующие разделы:

- Сведения о затратах учебного времени предусмотренного на освоение учебного предмета.
- Распределение учебного материала по годам обучения.
- Требования к уровню подготовки учащихся.
- Формы и методы контроля, система оценок.
- Методическое обеспечение учебного процесса.

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

1.7. Методы обучения

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

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов актерского мастерства);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

1.8. Материально-технические условия 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.

Необходимый перечень:

- учебная аудитория (сцена) для занятий и оснащенная роялем (пианино) соответствующая требованиям санитарных норм и правил;
- Учебная мебель;
- театральные реквизиты;
- аудио- и видеоаппаратура;
- школьная библиотека.

2. Содержание предмета

2.1. Распределение учебного материала по годам обучения Учебно – тематический план

Содержание учебного предмета «Основы актерского мастерства» построено с учетом возрастных особенностей детей и включает следующие разделы и темы.

1 КЛАСС

Первый год обучения направлен на овладение основами актёрской грамоты. Учащиеся осваивают элементы системы К.С. Станиславского: мышечная свобода, внимание, воображение и фантазия, сценическое действие, предлагаемые обстоятельства, темпо-ритм. Во втором полугодии акцент смещается на этюдную работу: освоение атмосферы, пространства, импровизации, мизансцены, словесного действия и подготовку одиночных этюдов различных типов.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут.

Учебно-тематический план 1 класса

№	Наименование раздела, темы	Макс. нагрузка	Самост. работа	Ауд. занятия
Раздел 1. Введение и актерские тренинги				
1	Вводное занятие	2	0	2
2.1	Мышечная свобода	3	1	2
2.2	Развитие актерского внимания	3	1	2
2.3	Фантазия и воображение	5	1	4
3.1	Сценическое действие	5	1	4
3.2	Предлагаемые обстоятельства	8	2	6
3.3	Темпо-ритм	4	2	2
Раздел 2. Тренинги и этюды				
1.1	Атмосфера	2	0	2
1.2	Ощущение пространства	2	0	2
1.3	Импровизация	2	0	2
1.4	Мизансцена	4	0	4
1.5	Внутренний монолог. Второй план	5	1	4
1.6	Овладение словесным действием	3	1	2
2.1	Действенная задача. Этюды на достижение цели	5	1	4
2.2	Оценка факта. Этюды на событие	8	2	6

2.3	Этюды на столкновение контрастных атмосфер	5	1	4
2.4	Этюды-наблюдения	7	1	6
2.5	Одиночные этюды на зону молчания	5	1	4
2.6	Этюды на рождение слова	5	1	4
	Контрольный урок (промежуточная аттестация в год)	2	0	2
	ИТОГО	85	17	68

Раздел 1. Введение и актерские тренинги

Тема 1. Вводное занятие

Знакомство с учениками. Ознакомление с программой обучения. Инструктаж по технике безопасности. Беседа о театральном искусстве — его видах и жанрах. Понятие «Театр». Многообразие выразительных средств в театре. Знакомство с правилами зрительского этикета. Культура восприятия театральной постановки. Связь театра с другими видами искусства. Игры на знакомство.

Тема 2.1. Мускульная свобода

Понятие о мышечной свободе. Мышечный контролёр. Снятие мышечных зажимов.

Практические упражнения:

2. «Сон-пробуждение» — расслабление и напряжение всего тела
3. «Взрыв» — максимальное напряжение, затем полное расслабление
4. «Ртутный шарик» — перекачивание воображаемого шарика по телу
5. «Марионетка» — тело подвешено за различные части
6. «Огонь-лёд» — попеременное напряжение и расслабление
7. «Пластилиновые куклы» — лепка из тела напарника различных поз
8. Упражнения на расслабление и напряжение отдельных групп мышц

Тема 2.2. Развитие актёрского внимания

Виды внимания: произвольное и непроизвольное. Круги внимания (малый, средний, большой). Объекты внимания. Переключение внимания.

Практические упражнения:

9. «Пишущая машинка» — распределение букв между участниками, печатание фраз
10. «Поймай хлопок» — мгновенная реакция на звуковой сигнал
11. «Невидимая нить» — связь между партнёрами через воображаемую нить
12. «Коробка скоростей» — передвижение в разных скоростях по сигналу

13. «Фотограф» — запоминание расположения предметов и людей в пространстве
14. «Слушаем тишину» — фиксация звуков различных кругов внимания
15. «Наблюдатель» — описание предметов по памяти

Тема 2.3. Фантазия и воображение

Развитие образного мышления. Фантазия и воображение — необходимые качества актёра. Превращения и оправдания предметов, действий.

Практические упражнения:

16. «Путешествие» — мысленное путешествие в воображаемое место
17. «Перевоплощение предмета» — использование предмета не по назначению
18. «Оживление предметов» — наделение предметов характером
19. «Что было бы, если бы...» — фантазия на заданную тему
20. «Рассказ по картинке» — сочинение истории на основе изображения
21. «Рисунки на заборе» — воображаемые рисунки мелом
22. «Оркестр» — каждый участник изображает музыкальный инструмент

Тема 3.1. Сценическое действие

Действие — основа сценического искусства. Целенаправленное, органичное действие в предлагаемых обстоятельствах. Элементы органичного действия. Сценическое действие как единый психофизический процесс. Отличие сценического действия от обыденного.

Практические упражнения:

23. «Повторяй за мной» — точное повторение действий ведущего
24. Упражнения с воображаемыми предметами (память физических действий)
25. «Что я делаю?» — оправдание заданной позы или действия
26. Действия с реальными предметами в вымышленных обстоятельствах
27. «Переход» — пройти через комнату с определённой целью
28. Выполнение простых физических действий (заваривание чая, поиск потерянной вещи и т.д.)

Тема 3.2. Предлагаемые обстоятельства

Понятие «предлагаемые обстоятельства». «Если бы» как начало творчества. Событие. Оценка факта. Событийный ряд.

Практические упражнения:

29. Этюды на тему «если бы»: «Если бы стул был раскалённым», «Если бы я был в лесу» и т.д.
30. Упражнения на перемену отношения к предмету, месту, партнёру
31. «Три круга внимания в предлагаемых обстоятельствах»
32. «Одно и то же действие в разных предлагаемых обстоятельствах»
33. Этюды на заданные обстоятельства: место действия, время суток, время года, погода

Тема 3.3. Темпо-ритм

Темп — скорость действия. Ритм — внутренняя интенсивность, степень напряжённости действия. Темпо-ритм действия.

Практические упражнения:

34. «Коробка скоростей» — переключение из одного темпо-ритма в другой
35. «Хлопки» — хлопки в различном темпо-ритме
36. «Мячик» — перебрасывание мяча в различном ритме
37. Действие под музыку разного темпо-ритма
38. Выполнение одного и того же действия в разных темпо-ритмах
39. Этюды на темпо-ритм: «Опаздываю», «Жду», «Тороплюсь»

Раздел 2. Тренинги и этюды

Тема 1.1. Атмосфера

Атмосфера как средство выразительности. Виды атмосфер. Общая (среда) и индивидуальная (внутреннее состояние) атмосферы. Взаимосвязь атмосферы с предлагаемыми обстоятельствами.

Практические упражнения:

40. «Войди в атмосферу»: праздник, госпиталь, музей, стадион
41. Упражнения на создание атмосферы места: вокзал, берег моря, лес ночью
42. Этюды на столкновение индивидуальной и общей атмосферы

Тема 1.2. Ощущение пространства

Организация сценического пространства. Мизансцена — расположение действующих лиц на сцене. Связь мизансцены с действием. Ощущение пространства и масштаба.

Практические упражнения:

43. Движение в пространстве: заполнение пространства, дистанция
44. «Стая» — движение группы с единым центром

45. «Скульптор и глина» — пластическое моделирование в пространстве
46. Упражнения на ощущение масштаба: огромный зал, тесная комната

Тема 1.3. Импровизация

Импровизация как способ актёрского существования. Непосредственность и спонтанность. Свобода и раскрепощённость. Принципы импровизации.

Практические упражнения:

47. «Да, и...» — принцип согласия в импровизации
48. «Ассоциации» — цепочка свободных ассоциаций
49. «Крокодил» — пластическое изображение слова
50. Импровизации на музыкальную тему
51. Свободная импровизация на заданную тему

Тема 1.4. Мизансцена

Мизансцена — «язык» режиссёра. Мизансцена как пластическое выражение сценического действия. Логика и выразительность мизансцены. Виды мизансцен.

Практические упражнения:

52. «Стоп-кадр» — создание выразительной мизансцены по хлопку
53. «Картина» — построение мизансцены по живописному полотну
54. «Фотография» — создание групповых мизансцен на заданную тему
55. Упражнения на логику мизансцены: вход, приветствие, ожидание

Тема 1.5. Внутренний монолог. Второй план

Внутренний монолог как непрерывный процесс мышления персонажа. Второй план — подтекст, скрытые мысли и чувства, стоящие за текстом роли. Связь внутреннего монолога с действием.

Практические упражнения:

56. Упражнение на «внутренний голос»: проговаривание мыслей вслух во время простого физического действия
57. «Подтекст» — произнесение нейтральной фразы с различным подтекстом
58. Этюды на расхождение слова и действия (говорю одно — думаю другое)

Тема 1.6. Овладение словесным действием

Слово на сцене. Словесное действие — воздействие на партнёра с помощью слова. Виды словесных действий: просить, приказывать, узнавать, объяснять, упрекать, утешать, предупреждать и т.д.

Практические упражнения:

59. Упражнения на определение вида словесного действия
60. «Слово — оружие» — воздействие на партнёра одним словом
61. Этюды на различные виды словесного действия
62. Пересказ события с активным словесным воздействием на слушателя

Тема 2.1. Действенная задача. Этюды на достижение цели

Действенная задача — то, чего добивается персонаж в данный момент. Целенаправленность действия. Логика и последовательность действий.

Практические упражнения:

63. Этюды на достижение цели: «Уговорить», «Выпросить», «Заставить»
64. Этюды с различными задачами в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах
65. Этюды на преодоление препятствий при достижении цели

Тема 2.2. Оценка факта. Этюды на событие

Событие — основное происшествие, коренным образом меняющее ситуацию. Оценка факта — момент восприятия нового обстоятельства и перестройка поведения.

Практические упражнения:

66. Этюды «неожиданное известие» — реакция на неожиданную новость
67. Этюды «встреча» — встреча с человеком, которого давно не видел
68. Этюды «находка» — обнаружение предмета, меняющего ситуацию
69. Этюды «потеря» — потеря важного предмета
70. Этюды на изменение предлагаемых обстоятельств

Тема 2.3. Этюды на столкновение контрастных атмосфер

Столкновение контрастных атмосфер как основа драматического конфликта. Переход из одной атмосферы в другую.

Практические упражнения:

71. Этюды на контраст атмосфер: праздник — горе, радость — страх
72. Этюды на вход в контрастную атмосферу: весёлый в грустную компанию и наоборот
73. Этюды на внезапную перемену атмосферы

Тема 2.4. Этюды-наблюдения

Наблюдательность — важнейшее качество актёра. Наблюдение за людьми, животными, явлениями природы. Воспроизведение наблюдений в этюдной форме.

Практические упражнения:

74. Наблюдения за животными: повадки, пластика, характер
75. Наблюдения за людьми: походка, жесты, манера поведения
76. Этюды-наблюдения «Зоопарк» — показ характерных черт животного
77. Этюды-наблюдения за людьми разных профессий, возрастов, характеров
78. Показ наблюдений в форме одиночного этюда

Тема 2.5. Одиночные этюды на зону молчания

Зона молчания — момент внутренней жизни персонажа без слов. Действие без текста. Внутренний монолог в бессловесном этюде.

Практические упражнения:

79. Этюды на «зону молчания»: ожидание, сборы, поиск, приготовление
80. Этюды на одиночное пребывание: «Один дома», «В больнице», «На остановке»
81. Этюды с внутренним монологом: размышление, принятие решения

Тема 2.6. Этюды на рождение слова

Рождение слова из действия. Органический переход от бессловесного действия к словесному. Слово как результат внутренней необходимости.

Практические упражнения:

82. Этюды, в которых слово рождается из действия и внутренней потребности
83. Этюды на «первое слово» — долгое молчание и затем единственная реплика
84. Этюды на «крик души» — слово как кульминация внутреннего процесса
85. Этюды на рождение фразы из наблюдения за окружающим миром

Итоги 1 класса:

1 полугодие: контрольный урок — актёрский тренинг в присутствии зрителей, показ этюдов-наблюдений (за животными, предметами).

2 полугодие: контрольный урок — показ этюдов на событие («неожиданное известие», «встреча»), этюдов на рождение слова.

2 КЛАСС

Второй год обучения посвящён взаимодействию с партнёром. Учащиеся осваивают сценическое общение, импровизацию с партнёром, психологический жест, конфликт и приспособления. Этюдная работа строится на парных этюдах различных типов.

Учебно-тематический план 2 класса

№	Наименование раздела, темы	Макс. нагрузка	Самост. работа	Ауд. занятия
	Раздел 1. Взаимодействие с партнёром			
1.1	Сценическое общение. Коллективная согласованность	7	1	6
1.2	Взаимодействие с партнером. Контакт	7	1	6
1.3	Импровизация с партнером на музыку	5	1	4
1.4	Импровизация с партнером на заданную тему	7	1	6
1.5	Психологический жест	5	1	4
1.6	Конфликт. Приспособления. Тактика	7	1	6
	Раздел 2. Парные этюды			
2.1	Парные этюды на зону молчания	5	1	4
2.2	Парные этюды на рождение фразы	9	1	8
2.3	Парные этюды на наблюдения	7	1	6
2.4	Этюды на картину	7	1	6
2.5	Этюды на музыкальное произведение	7	1	6
2.6	Этюды на мораль басни	5	1	4
	Посещение театров, концертов, музеев	5	5	0
	Контрольный урок (промежуточная аттестация в год)	2	0	2
	ИТОГО	85	17	68

Раздел 1. Взаимодействие с партнёром

Тема 1.1. Сценическое общение. Коллективная согласованность

Сценическое общение — взаимодействие партнёров на сцене. Коллективная согласованность — умение действовать сообща, чувствовать партнёра. Виды сценического общения.

Практические упражнения:

86. «Зеркало» — один ведёт, другой повторяет движения
87. «Тень» — следование за партнёром, копируя пластику
88. «Сиамские близнецы» — совместное действие в связке
89. «Стая птиц» — коллективное движение с невидимым лидером
90. «Канат» — групповое перетягивание воображаемого каната

Тема 1.2. Взаимодействие с партнером. Контакт

Контакт с партнёром — основа сценического взаимодействия. Зрительный контакт, физический контакт, внутренний контакт. Умение видеть, слышать и чувствовать партнёра.

Практические упражнения:

91. «Связь» — передача невидимого импульса от партнёра к партнёру
92. «Поводырь» — один ведёт другого с завязанными глазами
93. «Скульптор и глина» — парная работа с контактом
94. Упражнения на установление и удержание контакта
95. Этюды на взаимодействие без слов

Тема 1.3. Импровизация с партнером на музыку

Совместная импровизация на музыкальный материал. Музыка как стимул для взаимодействия. Чувство ритма и партнёра в совместной импровизации.

Практические упражнения:

96. Парные импровизации на классическую музыку
97. Импровизации на джазовую, народную музыку
98. Создание пластических дуэтов на заданную музыку
99. Импровизации на контрастные музыкальные фрагменты

Тема 1.4. Импровизация с партнером на заданную тему

Развитие навыков совместной импровизации. Принципы партнёрской импровизации: принятие предложения, развитие темы, выстраивание сюжета.

Практические упражнения:

100. Импровизации на бытовые темы: встреча, расставание, ссора, примирение
101. Импровизации на фантастические темы
102. Импровизации с заданным началом или финалом
103. Импровизации с заменой партнёров

Тема 1.5. Психологический жест

Психологический жест (по М. Чехову) — обобщённое движение тела, выражающее внутреннюю суть действия, чувства или характера. Связь психологического жеста с волевой сферой актёра.

Практические упражнения:

104. Основные психологические жесты: «открыть», «закрыть», «притянуть», «оттолкнуть», «поднять», «давить»
105. Этюды с использованием психологического жеста
106. Поиск психологического жеста персонажа

Тема 1.6. Конфликт. Приспособления. Тактика

Конфликт — столкновение противоположных интересов, основа драмы. Приспособление — способ, которым действующее лицо достигает своей цели. Тактика борьбы — смена приспособлений.

Практические упражнения:

107. Этюды на конфликт: «спор», «борьба за место», «отстаивание позиции»
108. Этюды на различные приспособления: лесть, угроза, мольба, хитрость
109. Этюды на смену тактики: переход от одного приспособления к другому
110. Парные этюды с конфликтом и его разрешением

Раздел 2. Парные этюды

Тема 2.1. Парные этюды на зону молчания

Парные бессловесные этюды. Взаимодействие партнёров без текста. Передача информации и эмоций через действие, пластику, мимику.

Практические упражнения:

111. Парные этюды: «Прощание», «Ожидание», «Первая встреча»
112. Этюды на бессловесное общение: «Тайна», «Заговор», «Сочувствие»
113. Этюды на молчание с нарастающим внутренним напряжением

Тема 2.2. Парные этюды на рождение фразы

Рождение слова в парном взаимодействии. Реплика как результат общения. Органический переход от бессловесного взаимодействия к диалогу.

Практические упражнения:

114. Парные этюды с рождением первой реплики
115. Этюды на «необходимость сказать»: молчание — накопление — слово
116. Этюды, в которых диалог рождается из совместного действия
117. Этюды на рождение фразы в конфликтной ситуации

Тема 2.3. Парные этюды на наблюдения

Применение наблюдений за людьми в парных этюдах. Создание характеров на основе наблюдений. Воспроизведение характерных черт поведения реальных людей.

Практические упражнения:

118. Парные этюды-наблюдения: «На рынке», «В поликлинике», «В транспорте»
119. Этюды-наблюдения за парами: «Мать и ребёнок», «Продавец и покупатель»
120. Создание парных этюдов на основе личных наблюдений

Тема 2.4. Этюды на картину

Живописное произведение как источник этюда. «Оживление» картины: создание предыстории, определение события, выстраивание действия.

Практические упражнения:

121. Выбор картины (жанровая живопись, бытовые сцены)
122. Определение предлагаемых обстоятельств, события, характеров персонажей
123. Создание этюда: что было до момента, изображённого на картине, и что будет после
124. Примерный репертуар: картины П. Федотова, В. Перова, Н. Ге, И. Репина, бытовые сцены голландских мастеров

Тема 2.5. Этюды на музыкальное произведение

Музыкальное произведение как источник для создания этюда. Определение настроения, образов, событийного ряда на основе музыки. Пластическая и эмоциональная интерпретация музыки.

Практические упражнения:

125. Прослушивание музыкального произведения, определение образов

126. Создание этюда на музыкальное произведение (программная музыка)
127. Этюды на непрограммную музыку: свободная интерпретация
128. Примерный репертуар: произведения П.И. Чайковского, Э. Грига, К. Сен-Санса, С.С. Прокофьева

Тема 2.6. Этюды на мораль басни

Басня как литературный источник для этюда. Мораль басни — основная мысль, которую необходимо раскрыть через сценическое действие. Перевод морали в современную ситуацию.

Практические упражнения:

129. Выбор басни, определение её морали
130. Сочинение современной истории, раскрывающей мораль басни
131. Создание этюда (без текста басни, только на основе морали)
132. Примерный репертуар: басни И.А. Крылова, Эзопа, С.В. Михалкова

Посещение театров, концертов, музеев

Посещение спектаклей профессиональных и любительских театров, концертов, музеев с последующим обсуждением. Развитие зрительской культуры, формирование художественного вкуса. Анализ просмотренных спектаклей.

Итоги 2 класса:

1 полугодие: контрольный урок — парные этюды на зону молчания, этюды на музыкальное произведение, этюды на картины.

2 полугодие: контрольный урок — показ учебного спектакля или отрывков из пьес.

3 КЛАСС

Третий год обучения посвящён работе с авторским текстом. Учащиеся осваивают создание сценического образа, работу с характером и характерностью, пластическую выразительность. В этюдной и инсценировочной работе используются сказки, басни, рассказы, фрагменты классических и драматургических произведений.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут.

Учебно-тематический план 3 класса

№	Наименование раздела, темы	Макс. нагрузка	Самост. работа	Ауд. занятия
	Раздел 1. Сценический образ			
1.1	Сценический образ	5	1	4
1.2	Характер и характерность	7	1	6
1.3	Пластическая выразительность	5	1	4
1.4	Создание сказочно-фантастического образа	5	1	4
	Раздел 2. Работа с авторским текстом			
2.1	Законы построения драматургического произведения	3	1	2
2.2	Этюды на сюжет сказки	7	1	6
2.3	Этюды — инсценировки басен	7	1	6
2.4	Этюды на сюжет небольшого рассказа	11	1	10
2.5	Инсценировка фрагментов из классических произведений	9	1	8
2.6	Работа над отрывками из драматургических произведений	9	1	8
2.7	Работа над ролью в учебном спектакле	10	2	8
	Посещение театров, концертов, музеев	5	5	0
	Контрольный урок (промежуточная аттестация в год)	2		2
	ИТОГО	85	17	68

Раздел 1. Сценический образ

Тема 1.1. Сценический образ

Понятие сценического образа. Перевоплощение — основа актёрского искусства. Внутренняя и внешняя характеристика образа. Зерно роли. Способы создания сценического образа.

Практические упражнения:

133. Упражнения на перевоплощение: «Я — предмет», «Я — стихия», «Я — животное»
134. Упражнения на создание образа по репродукции (портрет)
135. Упражнения на поиск внутренней характеристики образа
136. Этюды на создание образа: сказочный герой, исторический персонаж

Тема 1.2. Характер и характерность

Характер — совокупность психических свойств персонажа. Характерность — внешнее проявление характера через пластику, голос, манеру поведения. Связь характера и характерности.

Практические упражнения:

137. Упражнения на поиск характерных черт: походка, жест, манера говорить
138. «Маска» — создание внешнего образа по заданному характеру
139. Этюды на характер: «Хвастун», «Трус», «Жадина», «Мечтатель»
140. Этюды на создание характера по наблюдению

Тема 1.3. Пластическая выразительность

Тело актёра — инструмент создания образа. Пластическая выразительность как средство создания сценического образа. Связь пластики с внутренней жизнью образа.

Практические упражнения:

141. «Пласталин» — трансформация тела в различные образы
142. «Походка персонажа» — поиск пластической характеристики через походку
143. «Руки персонажа» — характер через жестикуляцию
144. Пластические этюды на создание образа

Тема 1.4. Создание сказочно-фантастического образа

Особенности создания сказочного и фантастического образа. Условность и театральность. Использование элементов костюма, грима, реквизита для создания образа.

Практические упражнения:

145. Создание образов сказочных персонажей: Баба-Яга, Кощей, Золушка, Кот в сапогах
146. Этюды на создание фантастических образов: инопланетянин, робот, привидение
147. Использование элементов костюма и реквизита для создания образа
148. Парные этюды со сказочными персонажами

Раздел 2. Работа с авторским текстом

Тема 2.1. Законы построения драматургического произведения (лекция)

Драматургия — основа театра. Элементы драматургической структуры: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Конфликт как движущая сила драмы. Понятие о сквозном действии и сверхзадаче. Виды драматургических произведений: трагедия, комедия, драма.

Тема 2.2. Этюды на сюжет сказки

Сказка как первый опыт работы с авторским текстом. Этюдное освоение сказочного сюжета. Определение события, действия, конфликта в сказке.

Практические упражнения:

149. Выбор сказки, определение событийного ряда
150. Этюды на отдельные эпизоды сказки
151. Этюды на весь сюжет сказки
152. Примерный репертуар: русские народные сказки, сказки Ш. Перро, Г.Х. Андерсена, братьев Гримм

Тема 2.3. Этюды — инсценировки басен

Басня как драматургический материал. Определение действия, конфликта, характеров. Инсценировка басни — перевод литературного текста в сценическое действие.

Практические упражнения:

153. Выбор басни, определение конфликта, характеров персонажей
154. Этюдное освоение сюжета басни
155. Инсценировка басни с использованием авторского текста

156. Примерный репертуар: басни И.А. Крылова — «Ворона и Лисица», «Квартет», «Стрекоза и Муравей», «Волк и Ягнёнок»

Тема 2.4. Этюды на сюжет небольшого рассказа

Рассказ как литературный источник для этюда. Определение темы, идеи, событийного ряда. Этюдное освоение прозаического материала. Инсценировка рассказа.

Практические упражнения:

157. Выбор рассказа, определение темы и идеи
158. Определение событийного ряда, конфликта
159. Этюды на отдельные эпизоды рассказа
160. Инсценировка рассказа
161. Примерный репертуар: рассказы А.П. Чехова, М. Зощенко, В. Драгунского, Н. Носова, О. Генри

Тема 2.5. Инсценировка фрагментов из классических произведений

Работа с классическим литературным материалом. Особенности языка, стиля, атмосферы классических произведений. Инсценировка фрагментов прозы.

Практические упражнения:

162. Выбор фрагмента классического произведения
163. Анализ текста: определение предлагаемых обстоятельств, событий, характеров
164. Этюдное освоение материала
165. Инсценировка фрагмента
166. Примерный репертуар: фрагменты из произведений А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского

Тема 2.6. Работа над отрывками из драматургических произведений

Драматургический текст — основа работы актёра. Особенности работы с драматургическим материалом. Анализ пьесы: тема, идея, конфликт, сквозное действие, сверхзадача. Работа над ролью в отрывке.

Практические упражнения:

167. Выбор отрывка из пьесы
168. Застольный период: чтение по ролям, определение предлагаемых обстоятельств, событий
169. Этюды к отрывку

170. Работа в выгородке: мизансцены, взаимодействие
171. Показ отрывка
172. Примерный репертуар: отрывки из пьес А.П. Чехова, А.Н. Островского, Е.Л. Шварца, С.Я. Маршака

Тема 2.7. Работа над ролью в учебном спектакле

Этапы работы над ролью: застольный период, работа в выгородке, прогоны, генеральные репетиции, премьера. Создание сценического образа в контексте спектакля. Взаимодействие с партнёрами, режиссёром, художником.

Практические упражнения:

173. Застольный период: читка пьесы, обсуждение, распределение ролей
174. Этюды к спектаклю
175. Работа над ролью: поиск характера, характерности, пластической выразительности
176. Работа в выгородке с элементами декораций и костюмов
177. Прогоны спектакля
178. Показ учебного спектакля

Посещение театров, концертов, музеев

Посещение спектаклей профессиональных и любительских театров, концертов, музеев с последующим обсуждением. Развитие зрительской культуры, формирование художественного вкуса. Анализ просмотренных спектаклей.

Итоги 3 класса:

1 полугодие: контрольный урок — этюды на сюжет сказки, инсценировка басни, этюды на сюжет рассказа, инсценировка фрагментов из классических произведений.

2 полугодие: контрольный урок — показ отрывков из драматургических произведений, показ учебного спектакля.

4 КЛАСС

Четвёртый (выпускной) год обучения посвящён работе в различных жанрах и стилях. Учащиеся осваивают словесное действие, подтекст, жанровые особенности комедии, драмы, стихотворной драматургии. Итогом обучения является создание учебного спектакля как итоговой аттестации.

Учебно-тематический план 4 класса

№	Наименование раздела, темы	Макс. нагрузка	Самост. работа	Ауд. занятия
	Раздел 1. Словесное действие. Жанры и стили			
1.1	Словесное действие. Подтекст. Второй план	8	0	8
1.2	Жанры. Стилль. Стилизация	10	2	8
	Раздел 2. Метод действенного анализа			
2.1	Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие	6	0	6
2.2	Метод действенного анализа	8	0	8
	Раздел 3. Работа над ролью в различных жанрах			
3.1	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии	10	2	8
3.2	Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы	10	2	8
3.3	Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии	10	2	8
3.4	Работа над ролью в учебном спектакле	10	2	8
3.5	Подбор и изучение вспомогательного материала	7	2	5
	Посещение театров, концертов, музеев	5	5	0
	Контрольный урок (промежуточная аттестация в год)	1		1
	ИТОГО	85	17	68
	Итоговая аттестация			

Раздел 1. Словесное действие. Жанры и стили

Тема 1.1. Словесное действие. Подтекст. Второй план

Углублённая работа со словом. Подтекст — внутренний, скрытый смысл высказывания. Второй план — внутренняя жизнь персонажа, стоящая за текстом. Связь подтекста с действием и сверхзадачей.

Практические упражнения:

179. Упражнения на произнесение одной фразы с различным подтекстом
180. Этюды на расхождение текста и подтекста
181. Работа с текстами, где подтекст расходится с прямым смыслом слов
182. Этюды на «второй план»: внутренний монолог, стоящий за репликами

Тема 1.2. Жанры. Стил. Стилизация

Понятие жанра в драматургии. Основные жанры: комедия, трагедия, драма, трагикомедия, фарс, водевиль. Стил — совокупность характерных черт художественного произведения. Стилизация — намеренное воспроизведение характерных черт стили эпохи, жанра, автора.

Практические упражнения:

183. Этюды в различных жанрах: одна ситуация в жанре комедии, драмы, трагедии
184. Упражнения на стилизацию: одна сцена в стиле разных эпох (античность, Средневековье, классицизм)
185. Этюды на авторский стил: одна сцена «в стиле Чехова», «в стиле Гоголя»
186. Анализ жанровых особенностей драматургических произведений

Раздел 2. Метод действенного анализа

Тема 2.1. Сквозное действие. Сверхзадача. Контрдействие

Сквозное действие — непрерывная цепь действий, направленных на достижение сверхзадачи. Сверхзадача — главная цель, ради которой создаётся спектакль. Контрдействие — сила, противодействующая сквозному действию.

Практические упражнения:

187. Определение сквозного действия и сверхзадачи в знакомых пьесах
188. Определение контрдействия
189. Этюды на сквозное действие роли

190. Этюды на столкновение сквозного действия и контрдействия

Тема 2.2. Метод действенного анализа

Метод действенного анализа — способ работы актёра и режиссёра над пьесой и ролью, основанный на определении действия. Этапы действенного анализа: определение событий, действий, предлагаемых обстоятельств, конфликта.

Практические упражнения:

191. Действенный анализ отрывка из пьесы
192. Определение событийного ряда, действий, предлагаемых обстоятельств
193. Этюды-разведки действием
194. Работа с текстом методом действенного анализа

Раздел 3. Работа над ролью в различных жанрах

Тема 3.1. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре комедии

Особенности комедийного жанра. Комическое — несоответствие формы и содержания, претензии и сущности. Виды комического: юмор, сатира, ирония, гротеск. Темпо-ритм комедии.

Практические упражнения:

195. Анализ комедийного отрывка: определение природы комического
196. Работа над ролью: поиск комедийных приспособлений
197. Репетиции отрывка в жанре комедии
198. Показ отрывка
199. Примерный репертуар: отрывки из пьес Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, А.П. Чехова, Ж.-Б. Мольера, К. Гольдони

Тема 3.2. Работа над ролью в отрывке из пьесы в жанре драмы

Особенности жанра драмы. Драма как изображение жизненных противоречий и конфликтов. Углублённая работа над ролью: поиск внутренней логики, правды чувств.

Практические упражнения:

200. Анализ драматического отрывка: определение конфликта, сквозного действия
201. Работа над ролью: поиск эмоциональной правды
202. Репетиции отрывка в жанре драмы
203. Показ отрывка

204. Примерный репертуар: отрывки из пьес А.П. Чехова, М. Горького, А.Н. Островского, А. Вампилова, В. Розова

Тема 3.3. Работа над ролью в отрывке стихотворной драматургии

Особенности стихотворной драматургии. Стих как выразительное средство. Ритм, рифма, размер. Особенности произнесения стихотворного текста на сцене.

Практические упражнения:

205. Анализ стихотворного отрывка: определение размера, ритма, особенностей языка
206. Работа над ролью в стихотворном отрывке
207. Репетиции
208. Показ отрывка
209. Примерный репертуар: отрывки из пьес А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, У. Шекспира, Лопе де Вега, Э. Ростана

Тема 3.4. Работа над ролью в учебном спектакле

Завершающий этап обучения — создание целостного сценического произведения. Все этапы работы над спектаклем: от анализа пьесы до премьеры. Синтез всех полученных знаний и навыков.

Практические упражнения:

210. Выбор пьесы, застольный период: читка, обсуждение, распределение ролей
211. Действенный анализ пьесы
212. Этюды к спектаклю
213. Работа над ролью: характер, характерность, пластическая выразительность, речевая характеристика
214. Работа в выгородке
215. Репетиции в декорациях и костюмах
216. Прогоны спектакля
217. Генеральная репетиция
218. Премьера — итоговая аттестация

Тема 3.5. Подбор и изучение вспомогательного материала

Изучение эпохи, в которую написано произведение. Знакомство с творчеством автора. Изучение иконографического материала: живопись, фотографии,

документы эпохи. Просмотр экранизаций, спектаклей по выбранному произведению.

Практические упражнения:

219. Подбор иконографического материала по эпохе произведения
220. Изучение биографии автора и истории создания произведения
221. Просмотр и обсуждение экранизаций и спектаклей
222. Создание альбома-исследования по выбранной роли

Посещение театров, концертов, музеев

Посещение спектаклей профессиональных и любительских театров, концертов, музеев с последующим обсуждением. Развитие зрительской культуры, формирование художественного вкуса. Углублённый анализ просмотренных спектаклей с точки зрения режиссуры, актёрского мастерства, сценографии.

Итоги 4 класса:

1 полугодие: контрольный урок — показ отрывков из пьес в различных жанрах (комедия, драма, стихотворная драматургия).

2 полугодие: итоговая аттестация — учебный спектакль или исполнение литературного произведения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

1 класс

По окончании первого класса ученик должен:

Знать:

- что такое театральное искусство, его виды и жанры;
- правила зрительского этикета;
- основы актёрского тренинга: мышечная свобода, внимание, воображение и фантазия;
- понятия: сценическое действие, предлагаемые обстоятельства, темп-ритм;
- понятия: атмосфера, мизансцена, внутренний монолог, словесное действие;

- понятия: оценка факта, событие, этюд.
- Уметь:
- выполнять упражнения актёрского тренинга;
- выполнять упражнения на мышечное расслабление и напряжение;
- концентрировать и переключать внимание;
- действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- выполнять действия с воображаемыми предметами;
- действовать в различных темпо-ритмах;
- создавать одиночные этюды на заданную тему;
- создавать этюды-наблюдения;
- создавать этюды на событие и рождение слова.

2 класс

По окончании второго класса ученик должен:

Знать:

- основы сценического общения;
- понятия: контакт, конфликт, приспособление;
- понятие психологического жеста (по М. Чехову);
- принципы импровизации с партнёром.

Уметь:

- взаимодействовать с партнёром на сцене;
- импровизировать с партнёром на заданную тему и на музыку;
- создавать парные этюды различных типов;
- создавать этюды на картину и на музыкальное произведение;
- использовать конфликт и приспособления в этюдной работе;
- анализировать просмотренные спектакли.

3 класс

По окончании третьего класса ученик должен:

Знать:

- понятия: сценический образ, характер, характерность;
- законы построения драматургического произведения;
- основы работы с авторским текстом.

Уметь:

- создавать сценический образ;
- находить пластическую выразительность образа;
- работать с различным литературным материалом (сказка, басня, рассказ);
- выполнять инсценировку литературного произведения;
- работать над ролью в отрывке из драматургического произведения;
- работать над ролью в учебном спектакле.

4 класс

По окончании четвёртого класса (выпускник) должен:

Знать:

- понятия: словесное действие, подтекст, второй план;
- основные жанры и стили драматургии;
- понятия: сквозное действие, сверхзадача, контрдействие;
- метод действенного анализа.

Уметь:

- работать с подтекстом и вторым планом;
- работать в различных жанрах: комедия, драма, стихотворная драматургия;
- применять метод действенного анализа;
- создавать роль в учебном спектакле;
- подбирать и изучать вспомогательный материал;
- анализировать свою работу и работу партнёров;
- владеть навыками публичного выступления.

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества реализации программы «Основы актерского мастерства» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в форме проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над этюдом, ролью и спектаклем.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков. Контрольные уроки могут проходить в виде показа этюдов, спектаклей, творческих работ.

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена — показа учебного спектакля или исполнения литературного произведения.

Требования к контрольным урокам и итоговой аттестации

Таблица 3

Класс	Полугодие	Форма и содержание аттестации
1	1	Контрольный урок: упражнения на внимание, этюды-наблюдения (за животными, предметами)
1	2	Контрольный урок: этюды на событие («неожиданное известие», «встреча»), этюды на рождение слова
2	3	Контрольный урок: упражнения по основам актёрского мастерства; басни
2	4	Контрольный урок: показ учебного спектакля или отрывков из пьес
3	5	Контрольный урок: приобретённые навыки актёрской разминки и рече-голосового тренинга; этюды к спектаклю
3	6	Контрольный урок: самостоятельные этюды, инсценировки, начальные навыки работы над ролью
4	7	Контрольный урок: эпизоды спектакля
4	8	Итоговая аттестация: итоговый спектакль или исполнение литературного произведения

Требования к итоговой аттестации

На выпускном экзамене учащиеся показывают итоговый музыкальный спектакль/ фрагмент музыкального спектакля или актерское исполнение литературного произведения, где демонстрируют умение использовать приобретенные выразительные средства для работы на сцене и технические навыки при решении исполнительских задач.

4.1. Критерии оценок

По результатам промежуточной и итоговой аттестаций выставляются оценки:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»

Критерии оценок

По итогам показа этюдов, спектаклей, творческих заданий выставляется оценка по пятибалльной шкале.

Оценка 5 (отлично)

Творческое отношение к работе. Свободное владение элементами актёрской техники. Яркость, выразительность показа. Точность, логичность, завершённость этюдов. Взаимодействие с партнёром. Органичное существование в образе.

Оценка 4 (хорошо)

Грамотное владение элементами актёрской техники. Достаточная выразительность показа. Логичность этюдов при некоторых неточностях. Взаимодействие с партнёром с незначительными замечаниями.

Оценка 3 (удовлетворительно)

Владение отдельными элементами актёрской техники. Недостаточная выразительность. Нарушение логики этюдов. Слабое взаимодействие с партнёром. Скованность.

Оценка 2 (неудовлетворительно)

Невладение элементами актёрской техники. Отсутствие логики и завершённости этюдов. Отсутствие взаимодействия с партнёром. Пассивность.

5.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Основная форма учебной работы — групповое занятие. Занятия по предмету «Основы актёрского мастерства» проводятся в форме тренингов, практических занятий, показов, репетиций.

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам

На всех этапах обучения очень важен индивидуальный подход к каждому ученику. Воспитание творческой личности – процесс сложный и ответственный, дети имеют различные уровни психофизического развития, у каждого свои пределы и возможности. Поэтому, в первую очередь, педагог должен помочь каждому ученику поверить в свои силы, приобрести уверенность в себе. Очень аккуратно надо относиться к методу показа педагогом того или иного задания,

чтобы не мешать ребенку проявлять собственную инициативу.

Начинать каждое занятие рекомендуется с актёрского тренинга (упражнения на внимание, воображение, мышечную свободу, коллективную согласованность), который подготавливает учащихся к творческому процессу.

В процессе обучения рекомендуется использовать следующие методические приёмы:

- показ педагогом этюда или упражнения;
- объяснение с использованием профессиональной терминологии;
- коллективное обсуждение показов;
- использование музыкального и шумового оформления;
- использование элементов костюма и реквизита;
- использование видеозаписей спектаклей, учебных фильмов;
- посещение спектаклей с последующим обсуждением.

При работе над этюдами педагог должен добиваться от учащихся:

- точности в определении события;
- логики и последовательности действий;
- органичного поведения в предлагаемых обстоятельствах;
- взаимодействия с партнёром;
- эмоциональной наполненности.

При работе над ролью в отрывке или спектакле рекомендуется:

- начинать с застольного периода (чтение, разбор пьесы);
- использовать метод действенного анализа;
- проводить этюды к спектаклю;
- работать в выгородке с элементами декораций;
- проводить прогоны отдельных сцен и всего спектакля;
- привлекать к работе преподавателей смежных дисциплин (сценическая речь, пластика, хореография).

5.2. Организации самостоятельной работы обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся включает:

- выполнение домашних заданий (подготовка этюдов, работа над ролью);
- наблюдения за людьми, животными, явлениями природы;

- изучение репертуара: чтение пьес, рассказов, сказок, басен;
- посещение спектаклей, концертов, выставок;
- просмотр видеозаписей спектаклей;
- подбор и изучение вспомогательного материала к роли;
- ведение творческого дневника.

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

А) основная

1. Баскин В. Алиса в стране чудес. Детский мюзикл -Композитор Санкт-Петербург, 2021-72с;
2. Gladkov G. Город мастеров. Мюзикл в двух частях по мотивам одноимённой пьесы Тамары Габбе. Либретто и стихи Леонида Палея -Композитор Санкт-Петербург, 2023-192с;
3. Gladkov G. Женидьба гусара. Музыкальная комедия в 2 актах по мотивам старинных русских водевилей. Пьеса А. Борисова и С. Дружининой. Стихи Ю. Кима. Клавир -Композитор Санкт-Петербург, 2024- 193с;
4. Десятников Л. Витамин роста. Классическая опера для детей. Клавир - Композитор Санкт-Петербург. 2016-96с;
5. Зелигер К., Голь Н. Сказка Дядюшки Римуса. Ноты, 2-е изд., стер. Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2022-64с;
6. Козлова Т. М. «Музыкальный зоопарк». Вокально-инструментальный цикл. Ноты, 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2025-40с;
7. Пеева И. А., Артёмова Н. А. «Золотая рыбка». «Сон в зимнюю ночь». Оперы-сказки. Ноты - Санкт-Петербург: Планета Музыки, 2023-156с;
8. Плешак С. Маленький принц. Опера-мюзикл по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Либретто Любоми Борухзон. Клавир -Композитор Санкт-Петербург, 2024-96с;
9. Сморгонская Д. Чиполлино. Мюзикл. Для детских музыкальных студий и театров -Композитор Санкт-Петербург, 2021-76с;

Б) дополнительная

1. Брук П. Блуждающая точка. — М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1996.

2. Булгаков М.А. Театральный роман. — М.: Художественная литература, 1989.
3. Гиацинтова С.В. С памятью наедине. — М.: Искусство, 1989.
4. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. — М.: Искусство, 1967.
5. Ершов П.М. Технология актёрского искусства. — М.: ТОО «Горбунок», 1992.
6. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. — М.: Просвещение, 1978.
7. Калмановский Е.С. Книга о театральном актёре. — Л.: Искусство, 1984.
8. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. — М.: Искусство, 1982.
9. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — М.: ВТО, 1984.
10. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. — М.: Правда, 1989.
11. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. — М.: Издательство ГИТИС, 2002.
12. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1980.
13. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1980.
14. Станиславский К.С. Работа актёра над ролью. — М.: Искусство, 1985.
15. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. — М.: Искусство, 1985.
16. Чехов М.А. О технике актёра. — М.: Искусство, 1986.
17. Чехов М.А. Путь актёра. — М.: АСТ, 2007.

Методическая литература

А) основная

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. –Издательство Ленанд, 2021 (электронная версия)
2. Гиппиус С. «Актерский тренинг. Гимнастика чувств» М АСТ, 2017 (электронная версия)
3. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности - Москва: Музыка, 2025-128с;

Б) дополнительная

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. Брук П. Пустое пространство. — М.: Прогресс, 1976.
5. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
6. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
7. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
8. 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
9. Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству-проводнику. — М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2003.
10. Демидов Н.В. Творческое наследие. — СПб.: Гиперион, 2004.
11. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
12. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
13. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
14. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
15. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"
16. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
17. 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)
18. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
19. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009

20. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. — М.: Искусство, 1971.
21. Козлянинова И.П., Промптова И.Ю. Сценическая речь. — М.: Издательство ГИТИС, 2002.
22. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. — 2002
23. Корогодский З.Я. Начало. — СПб.: Издательство СПбГУП, 1996.
24. Кристи Г.В. Воспитание актёра школы Станиславского. — М.: Искусство, 1978.
25. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. — Тюмень: ТГИИК, 2003
26. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. — Тюмень: ТГИИК, 2004
27. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. — Москва: АСТ, 2009. — (Золотой фонд актерского мастерства)
28. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М.: Искусство, 1968.
29. Михайлова А.Я. Сценическая речь. — М.: Искусство, 1986.
30. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. — Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. — (Актерская книга)
31. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актёра. — М.: Искусство, 1984.
32. 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>
33. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
34. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. — Москва: АСТ, 2010. — (Золотой фонд актерского мастерства)
35. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. — Москва: АСТ, 2010. — (Золотой фонд актерского мастерства)
36. Русская театральная школа. — Москва: ПанЪинтер, 2004. — (Русские школы)
37. Русский драматический театр: энциклопедия. — Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
38. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. — Москва: Интеррос, 2006

39. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
40. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
41. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
42. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
43. 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
44. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
45. 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)
46. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
47. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
48. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 томах. — М.: Искусство, 1954–1961.
49. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
50. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
51. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
52. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
53. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002

54. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
55. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. — Л.: Искусство, 1980.
56. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. — М.: ВТО, 1967.
57. Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
58. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
59. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
60. Эфрос А.В. Профессия — режиссёр. — М.: Искусство, 1979.
61. Эфрос А.В. Репетиция — любовь моя. — М.: Искусство, 1975.