

Министерство культуры Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородское театральное
училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПМ.01 Творческо – исполнительская деятельность

МДК.01.01 Мастерство актёра

Специальность 52.02.04 Актерское искусство

(по виду «Актёр театра кукол»)

Нижегород
2021 г.

Пояснительная записка

Рабочая программа МДК.01.01 Мастерство актёра разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), с учетом Рабочей программы воспитания по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по виду «Актёр театра кукол»).

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородское театральное училище (колледж) имени Е.А. Евстигнеева»

Разработчики: Османова Е.Н., преподаватель
Богданов А.А., преподаватель.

Оглавление

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.01.....	3
МДК.01.01 Мастерство актёра (по виду «Актёр театра кукол»).....	3
1.1. Место курса в структуре основной профессиональной образовательной программы:	3
1.2. Цели и задачи:.....	3
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы.....	6
1.5. Основные виды учебных занятий:.....	6
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.01.01. Мастерство актёра.....	6
(по виду «Актёр театра кукол»).....	6
2.1. Объём и виды учебной работы:.....	6
2.2. Тематический план.....	6
2.3. Содержание МДК.01.01 Мастерство актёра (по виду «Актёр театра кукол»).....	14
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА.....	41
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:.....	41
3.2. Информационное обеспечение обучения.....	41
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА.....	41
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ.....	42

**ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.01
МДК.01.01 Мастерство актёра (по виду «Актёр театра кукол»)**

1.1. Место курса в структуре основной профессиональной образовательной программы: МДК.01.01 Мастерство актёра (по виду «Актёр театра кукол») входит в профессиональный модуль «Творческо-исполнительская деятельность».

1.2. Цели и задачи:

Целью курса является: подготовка высококвалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в театрах, театральных коллективах, в кино, а также в качестве преподавателя актерского мастерства в детских школах искусств и других учреждениях дополнительного образования.

Задачами курса являются:

- раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ актёрской профессии, помочь освоить художественные и эстетические особенности театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств (кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.);
- способствовать формированию у будущих артистов понимания важности нравственной позиции и личной ответственности артиста перед обществом.

1.3. Планируемые результаты освоения курса

Процесс изучения направлен на формирование следующих общих и профессиональных компетенций:

Код компетенций	Содержание компетенций
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6	Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 7	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1	Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.
ПК 1.2	Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.
ПК 1.3	Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссером,

	художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.
ПК 1.4	Создавать художественный образ актерскими средствами, соответствующими видам деятельности.
ПК 1.5	Самостоятельно работать над ролью на основе режиссерского замысла.
ПК 1.6	Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.
ПК 1.7	Анализировать конкретные произведения театрального искусства.
ПК 1.8	Анализировать художественный процесс во время работы по созданию спектакля.
ПК 1.9	Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

Особое значение курс имеет при развитии личностных результатов (ЛР):

Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы)	Код личностных результатов реализации программы воспитания
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций	ЛР 2
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих	ЛР 3
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лично и профессионального конструктивного «цифрового следа»	ЛР 4
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России	ЛР 5
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях	ЛР 6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.	ЛР 7
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства	ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях	ЛР 9
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой	ЛР 10
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры	ЛР 11
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания	ЛР 12

В результате освоения курса студент должен:

иметь практический опыт:

- владения психофизическими основами актерского мастерства;
- использования возможностей телесного аппарата воплощения;
- ведения учебно-репетиционной работы;

уметь:

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
- анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью;
- применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе (с другими исполнителями, режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и др.) в рамках единого художественного замысла;
- использовать образное мышление при создании художественного образа;
- создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла;
- использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время сценического представления и при работе в студии;
- свободно владеть куклами основных театральных систем (перчаточной, тростевой, планшетной и марионетками);
- создавать основы художественного образа куклы, владеть навыками самостоятельной работы при создании художественного образа куклы;
- пользоваться специальными принадлежностями и инструментами;

знать:

- основы теории актерской профессии;
- цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии;
- особенности различных школ актерского мастерства;
- жанровые и стилистические особенности драматургических произведений;
- специальные методики и техники работы над ролью;
- способы работы над литературным, драматургическим материалом;
- профессиональную терминологию;
- особенности художественных приемов, используемых для придания кукле определенного характера;
- приемы психофизического тренинга актера;
- принципы обеспечения безопасности во время исполнения различных упражнений и их комбинаций.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1390 часов.

Самостоятельная учебная нагрузка обучающегося – 469 час.

Обязательная нагрузка студента - 921 час.

Время изучения: 1 - 8 семестры.

Форма итоговой аттестации – экзамен.

1.5. Основные виды учебных занятий: практические занятия.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.01.01. Мастерство актёра (по виду «Актёр театра кукол»)

2.1. Объём и виды учебной работы:

Вид учебной работы	Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	1390
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	921
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	469
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Тематический план

п/п	Наименование тем	Кол-во часов
	1 курс I семестр Раздел «Живой план»	34
1.	1 Введение	2
2.	2 Виды сценического внимания	2
3.	3 Основные характеристики сценического внимания	2
4.	4 Способы и приемы развития произвольного внимания	2
5.	5 Мышечная свобода и раскрепощённость	2
6.	6 Аутотренинг	2
7.	7 Развитие воображения	2
8.	8 Развитие образной фантазии	2
9.	9 Развитие эмоциональной памяти.	2
10.	10 Перемена отношения к предмету и к месту действия	2
11.	11 Понятие «первого взгляда».	2
12.	12 Физическое самочувствие	2
13.	13 Сценическая задача	2
14.	14 Упражнения по освоению сценической задачи.	2
15.	15 Память физических действий	2
16.	16 Упражнения на память физических действий.	2
17.	17 Оценка факта.	2
	1 курс I семестр Раздел «Мастерство актёра – кукольника»	85
	1 Знакомство с театром кукол.	5
	2 Развитие образной фантазии.	5
	3 Развитие образного мышления.	5
	4 Развитие пластики рук актёра.	5
	5 Изучение особенностей перчаточной куклы.	5
	6 Статика перчаточной куклы.	5
	7 Работа с движением перчаточной куклы	5
	8 Работа с ногами перчаточной куклы	5

9	Тренинг «Сесть – встать» с перчаточной куклой.	5
10	Тренинг «Лечь – встать» с перчаточной куклой	5
11	Работа с руками перчаточной куклы	5
12	Одиночный и групповой уход артиста в кулису.	5
13	Оценка событий в пластике перчаточной куклы.	5
14	Этюды на оправданное молчание.	5
15	Парные и групповые этюды на общение.	5
16	Этюды с учётом музыкального сопровождения.	5
17	Дифф. зачет	5
	1 курс 2 семестр Раздел «Живой план»	46
1	Событие	2
2	Управление вниманием	2
3	Упражнения на перемену отношения к партнеру.	2
4	Органическое молчание	2
5	Развитие специфического мышления.	2
6	Этюды на общение в условиях органического молчания	2
7	Наблюдения за животными	2
8	Наблюдения за людьми.	2
9	Действие как основа существования на сцене.	2
10	Понятия «темп и ритм».	2
11	Словесное действие. Словесный образ.	2
12	Общение – основа сценического действия	2
13	Парные этюды на общение с импровизированным текстом	2
14	Парные этюды на рождение слова	2
15	Предлагаемые обстоятельства.	2
16	Взаимодействие с партнером	2
17	Упражнение «Взять внимание».	2
18	Действие на партнера	2
19	Упражнение «Воздействие на партнёра».	2
20	Этюды на «завязывание общения».	2
21	Группировки и мизансцены	2
22	Этюды на рождение слова.	2
23	Этюды на событийное слово	2
	1 курс 2 семестр Раздел «Мастерство актера – кукольника»	69
1	Работа с перчаточной куклой на ширме в условиях движущихся декораций	3
2	Выбор драматургического материала для спектакля с перчаточной куклой.	3
3	Общий анализ выбранного материала	3
4	Определение темы, идеи выбранного произведения.	3
5	Определение предлагаемых обстоятельств	3
6	Определение событийного ряда	3
7	Сквозное действие и сквозное контрдействие.	3
8	Создание словесных биографий	3
9	Перспектива роли.	3
10	Второй план.	3
11	Работа над внутренним монологом. Поиск подтекста .	3
12	Понятие о словесном действии через куклу.	3
13	Этюдные репетиции.	3
14	Поиск выразительных приспособлений в логике театра кукол.	3

15	Поиск средств сценической выразительности с учетом данных и возможностей перчаточной куклы	3
16	Оценка событий через пластику перчаточной куклы.	3
17	Пластическая партитура роли в соответствии со стилевыми и жанровыми особенностями пьесы.	3
18	Поиск речевой характеристики персонажа	3
19	Работа над фонетической формой сценического образа.	3
20	Взаимодействие с партнерами через перчаточную куклу.	3
21	Определение системы взаимоотношений кукол	3
22	Импровизационный поиск и оправдание мизансцен.	3
23	Поиск микро и макро мизансцен куклы.	3
	2 курс 3 семестр Раздел «Живой план»	32
1	Выбор драматургического и прозаического материала	2
2	Общий анализ произведения	2
3	Определение темы и идеи выбранного произведения	2
4	Определение сверхзадачи сквозного и контрсквозного действия	2
5	Определение предлагаемых обстоятельств отрывка	2
6	Определение событийного ряда	2
7	Упражнение «Создание словесных биографий»	2
8	Биографические этюды к «прошлому образу»	2
9	Биографические этюды к «будущему образу»	2
10	Определение системы взаимоотношений действующих лиц	2
11	Поиск способа существования исполнителя в данном отрывке	2
12	Этюды к образу – «Я один»	2
13	Этюды к образу – «Я образ на людях»	2
14	Этюды к образу – «Оценка факта»	2
15	Этюды к образу – «Я образ общения»	2
16	Синтезированное сценическое воплощение отрывка	2
	2 курс 3 семестр Раздел «Мастерство актера – кукольника»	96
1	Перспектива мизансцен.	6
2	Совместное творчество режиссера и исполнителя.	6
3	Органическая синхронность работы актера с помощником.	6
4	Передача внутреннего состояния образа через пластику куклы. Психологический ракурс.	6
5	Воплощение в одном спектакле две или более роли.	6
6	Работа актера - кукольника в массовых сценах.	6
7	Способ существования с учетом особенностей художественной конструкции и художественного оформления спектакля.	6
8	Освоение музыкальной партитуры спектакля.	6
9	Освоение вокальной партитуры роли, в соответствии с маской куклы, характером персонажа.	6
10	Освоение темпа – ритмического рисунка спектакля.	6
11	Поиск и формирование атмосферы спектакля.	6
12	Закрепление процесса трансформации реального мира в мир театра кукол.	6
13	Приемы работы с перчаточной куклой.	6
14	Взаимодействие со зрителем, как участником спектакля.	6
15	Взаимное воздействие исполнителей и зрителей.	6
16	Дифф. зачет	6

2 курс 4 семестр Раздел «Живой план»		46
1	Основные принципы выбора пьесы для учебного спектакля	2
2	Общие принципы формирования репертуара курса	2
3	Принципы выбора пьесы	2
4	Анализ творческих индивидуальностей курса в плане формирования учебного спектакля	2
5	Главная тема пьесы	2
6	Главная идея пьесы	2
7	Этюды на «главную тему пьесы»	2
8	Этюды на «главную идею пьесы»	2
1. 9	Сверхзадача сквозного и контрсквозного контура пьесы	2
2. 10	Социальный и художественный контекст пьесы	2
3. 11	Поиск культурологических соответствий в области ИЗО	2
4. 12	Поиск культурологических соответствий в области музыки	2
5. 13	Принципы распределения ролей в пьесе	2
6. 14	Разбор предложений по самостоятельному распределению ролей	2
7. 15	Характеристики героев пьесы другими персонажами	2
8. 16	Изучение и выписывание самохарактеристик	2
9. 17	Изучение творчества автора пьесы	2
10. 18	Определение через текст пьесы что «любит» и «не любит» персонаж	2
11. 19	Освоение речевой характеристики персонажа	2
12. 20	Систематизация первой характеристики образа	2
13. 21	Сочинение подробной биографии «своего» персонажа	2
14. 22	Разработка внешнего облика персонажа.	2
15. 23	Создание словесного портрета персонажа	2
16.	2 курс 4 семестр Раздел «Мастерство актера – кукольника»	69
17. 1	Общее знакомство с тростевой куклой.	4
18. 2	Изучение особенностей тростевой куклы	4
19. 3	Определение позиций актёра с тростевой куклой на ширме.	4
20. 4	Управление головой тростевой куклы	4
21. 5	Управление тростями.	4
22. 6	Статика тростевой куклы	4
23. 7	Путь освоения тростевой куклы.	4
24. 8	Работа с телом тростевой куклы.	4
9	Упражнение «сесть – встать» с тростевой куклой (справа – слева).	4
1. 10	Упражнение: «лечь – встать» с тростевой куклой (справа – слева).	4
2. 11	Работа с ногами тростевой куклы.	4
3. 12	Работа с движением тростевой куклы	4
4. 13	Обобщение пластического тренинга тростевой куклы	4
5. 14	Работа с руками тростевой куклы	4
6. 15	Танцевальные движения тростевой куклой с музыкальным сопровождением.	8
7. 16	Работа с тростевой куклой (с помощником)	8
8.	3 курс 5 семестр Раздел «Живой план»	32
1.	Конкретизация внешнего облика персонажа в гриме	2
2.	Конкретизация внешнего облика персонажа в костюме	2
3.	Определение предлагаемых обстоятельств пьесы	2
4.	Образ «Предлагаемые обстоятельства».	2
5.	Определение исходного события	2
6.	Образ «Исходное событие»	2

	7.	Образ «Публичное одиночество»	2
	8.	Образ «Персонаж, образ на людях»	2
	9.	Образ «Оценка факта»	2
	10.	Образ «Общение на основе ситуаций, которые присутствуют в пьесе»	2
	11.	Образ «Общение на основе ситуаций, которые упоминаются в пьесе»	2
	12.	Образ «Общение на основе ситуаций, которых нет в пьесе, но которые могли бы быть»	2
	13.	Определение цепи событий	2
	14.	Перспектива роли, анализ главного события	2
	15.	Этюды и свободный зачин на «Главное событие»	4
1.		3 курс 5 семестр Раздел «Мастерство актера – кукольника»	72
	1.	Элементы этюдов с тростевой куклой.	4
	2.	Оценка события через пластику тростевой куклы	4
	3.	Взаимодействие с партнёрами (в группе).	4
	4.	Приемы работы с тростевой куклой.	4
	5.	Выбор драматургического материала для спектакля с тростевой куклой.	4
	6.	Общий анализ выбранного драматургического материала.	4
	7.	Определение темы и идеи выбранного произведения.	4
	8.	Определение предлагаемых обстоятельств	4
	9.	Определение событийного ряда	4
	10.	Сквозное действие и контрдействие.	4
	11.	Создание словесных биографий.	4
	12.	Перспектива роли.	4
	13.	Второй план.	6
	14.	Работа над внутренним монологом. Подтекст.	6
	15.	Словесное действие.	6
	16.	Этюдные репетиции.	6
1.		3 курс 6 семестр Раздел «Живой план»	44
	1.	Определение системы взаимоотношений действующих лиц	2
	2.	Этюды с авторским текстом	2
	3.	Определение сверхзадачи персонажа	2
	4.	Определение сквозного действия каждого персонажа	2
	5.	Поиски приспособлений для каждого персонажа	2
	6.	Поиск психофизического самочувствия персонажа	2
	7.	Определение событийного ряда роли	2
	8.	Определение главного актерского события	2
	9.	Использование музыкальных и вокальных выразительных средств для создания образа	2
	10.	Освоение пластических выразительных средств для создания образа	2
	11.	Атмосфера спектакля и смена атмосфер спектакля	2
	12.	Этюды на освоение атмосферы спектакля	2
	13.	Развитие чувства ансамбля в спектакле	2
	14.	Синтезированное сценическое воплощение	2
	15.	Психофизическая подготовка – тренинг к началу репетиций	2
	16.	Знакомство с пространственным решением спектакля через работу с макетом	2
	17.	Работа над образом через освоение костюма и грима	2

18.	Поиск сценической смысловой выразительности в одиночной мизансцене	2
19.	Поиск сценической смысловой выразительности в парной мизансцене	2
20.	Поиск сценической смысловой выразительности в групповой мизансцене	2
21.	Поиск сценической смысловой выразительности в массовой мизансцене	2
22.	Работа над органическим присвоением мизансцены	2
	3 курс 6 семестр Раздел «Мастерство актера – кукольника»	90
1.	Поиск приспособлений.	4
2.	Поиск средств сценической выразительности с учетом данных и возможностей тростевой куклы.	4
3.	Оценка события через пластику тростевой куклы.	4
4.	Пластическая партитура роли в соответствии со стилевыми и жанровыми особенностями пьесы.	4
5.	Поиск речевой характеристики персонажа.	4
6.	Фонетическая форма сценического образа.	4
7.	Взаимодействие с партнерами через тростевую куклу.	4
8.	Импровизационный поиск и оправдание мизансцен.	4
9.	Поиск макро и микро мизансцен.	4
10.	Перспектива мизансцен.	4
11.	Осознанное совместное творчество режиссера и исполнителя.	4
12.	Управление куклой двумя и более исполнителями.	4
13.	Точная передача внутреннего состояния образа через пластику куклы.	4
14.	Перевоплощение и трансформация.	4
15.	Работа в массовых сценах спектакля.	4
16.	Способ существования с учетом особенностей художественной конструкции и художественного оформления спектакля.	4
17.	Освоение музыкальной партитуры спектакля.	4
18.	Освоение вокальной партитуры роли, в соответствии с маской и характером персонажа.	4
19.	Освоение темпо-ритмического рисунка спектакля.	4
20.	Поиск и формирование атмосферы спектакля.	4
21.	Закрепление процесса трансформации реального мира в мир театра кукол.	4
22.	Закрепление приема работы с куклой	6
	4 курс 7 семестр Раздел «Живой план»	32
1	Овладение темпо-ритмом в заданном жанре спектакля	2
2	Овладение темпо-ритмом сцены	2
3	Овладение темпо-ритмом акта	2
4	Овладение темпо-ритмом спектакля	2
5	Овладение темпо-ритмом действия	2
6	Освоение темпо-ритмического рисунка спектакля	2
7	Обработка мизансцены в световой партитуре	2
8	Обработка мизансцены в световой партитуре в монологе	2
9	Обработка мизансцены в световой партитуре в парных сценах	2
10	Обработка мизансцены в световой партитуре в массовых сценах	2
11	Импровизационный поиск и оправдание мизансцен	2

12	Работа в световом пространстве сценической площадки	2
13	Освоение фонограммы в спектакле	2
14	Осознанное совместное творчество режиссера и исполнителя	2
15	Передача внутреннего состояния образа через найденную пластику персонажа.	2
16	Перевоплощение и трансформация	2
	4 курс 7 семестр Раздел «Мастерство актера – кукольника»	64
1.	Взаимодействие со зрителем как участником спектакля.	4
2.	Взаимное воздействие исполнителей и зрителей.	4
3.	Знакомство с пространственным решением спектакля через работу с макетом.	4
4.	Работа над образом через освоение костюма и грима, маски и куклы.	4
5.	Поиск сценической смысловой выразительности в одиночной мизансцене.	4
6.	Поиск сценической смысловой выразительности в парной мизансцене	4
7.	Поиск сценической смысловой выразительности в групповой мизансцене.	4
8.	Поиск сценической смысловой выразительности в массовой мизансцене.	4
9.	Работа над органическим присвоением мизансцены	4
10.	Овладение темпо-ритмом в заданном жанре спектакля	4
11.	Овладение темпо-ритмом действия.	4
12.	Обработка мизансцены в световой партитуре в монологе.	4
13.	Обработка мизансцены в световой партитуре в парных сценах.	4
14.	Обработка мизансцены в световой партитуре в массовых сценах	4
15.	Обретение навыков работы в световом пространстве сценической площадки.	4
16.	Освоение фонограммы в спектакле.	4
	4 курс 8 семестр Раздел «Живой план»	22
1.	Развитие у студента «чувства зрительного зала» при работе в спектакле	2
2.	«Искусство переживания» по Станиславскому.	2
3.	“Биомеханика” Мейерхольда	2
4.	Способы взаимодействия со зрительным залом.	2
5.	Принцип ансамблевости в спектакле.	2
6.	Импровизационное самочувствие актеров в спектакле	2
7.	Приемы и техники, направленные на поддержание художественной целостности спектакля.	2
8.	Анализ пьесы	2
9.	Анализ роли	2
10.	Действие - основное выразительное средство сценического искусства.	2
11.	Закрепление компетенций ансамблевости в спектакле	2
	4 курс 8 семестр Раздел «Мастерство актера – кукольника»	88
1.	Соединение теории и практики актерского анализа и сценического воплощения.	8
2.	Работы в спектакле по принципу «четвертой стены».	8
3.	Работы в спектакле по принципу «апарта».	8
4.	Работа актера над собой в процессе сценического творчества.	8

5.	Этика коллективного творчества.	8
6.	Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения.	8
7.	Освоение приемов и техник, направленных на поддержание художественной целостности спектаклей.	8
8.	Факторы, определяющие характерность персонажа.	8
9.	Понимание и передача характерности персонажа.	8
10.	Этюдная работа над репертуарным спектаклем.	8
11.	Участие в спектакле.	8
	Всего	921

2.3. Содержание МДК.01.01 Мастерство актёра (по виду «Актёр театра кукол»)

Наименование разделов, тем	Содержание учебного материала, практические занятия	Количество часов	Уровень освоения
Раздел «Живой план»	1 курс I семестр	34	
Тема 1. Введение	Входной контроль. Рассказ о профессии. Особенности процесса обучения. Этика поведения и ответственность студента. Знакомство с курсом. Разработка индивидуальной карты развития студента на основе результатов входного контроля	2	2
Тема 2. Виды сценического внимания	Внимание - основа актёрской техники. Умение концентрировать внимание - основа мышечной свободы и «сценического зрения». Зрительное внимание. Слуховое внимание. Обоняние, вкус. Развитие внимания.	2	2
Тема 3. Основные характеристики сценического внимания	Умение концентрировать внимание на некоем зрительном, слуховом, вкусовом объекте.	2	2
Тема 4. Способы и приемы развития произвольного внимания	Группа упражнений направлена на тренировку внимания, воображение, на восприятие звука, как образа действия. Возникновение зрительного или словесного образа от звука, мелодии, от сочетания темпо- ритмов.	2	2
Тема 5. Мышечная свобода и раскрепощённость	Мышечная (физическая) свобода через упражнения (разминочные, физические). Освобождение мышц. Умение и владение освобождать мышцы по своему желанию.	2	2
Тема 6. Аутотренинг	Снятие мышечного напряжения. Умение чувствовать свое тело, навык обнаружения и снятия зажимов.	2	2
Тема 7. Развитие воображения	Воображение – как опыт жизни. Развитие воображения. Воплотить то, что производит на тебя впечатление. Понятие события. Значение «предлагаемых обстоятельств», продуманность, разработка и их логическая обоснованность. Присвоение «предлагаемых обстоятельств».	2	2
Тема 8. Развитие образной фантазии	Умение фантазировать. Развитие способности сочинять. Упражнения на освоение «предлагаемых обстоятельств».	2	2
Тема 9. Развитие эмоциональной памяти.	Копить впечатления, открытия. Воспитание веры в предлагаемые обстоятельства, умение логически продумывать и обосновывать «я в	2	2

	предлагаемых обстоятельствах».		
Тема 10. Перемена отношения к предмету и к месту действия	Театр - условность. Отношение к предмету как заданность «предлагаемыми обстоятельствами». Отношение к месту действия как заданность «предлагаемыми обстоятельствами». Воспитания навыка перемены отношения к предмету и месту действия, как задано предлагаемыми обстоятельствами.	2	2
Тема 11. Понятие «первого взгляда».	Упражнения на перемену отношения к предмету и к месту действия.	2	2
Тема 12. Физическое самочувствие	Сферы физического самочувствия. Выявление общих и индивидуальных черт физического самочувствия, присущих каждому из студентов. Упражнения на физическое самочувствие: умение вспомнить, не показывая и не изображая, то или иное физическое самочувствие и попытаться пережить его заново.	2	2
Тема 13. Сценическая задача	Сценическая задача - двигатель действия: «Что я делаю? Для чего делаю?» Актерские приспособления со способом достижения определенной задачи. Умение нахождения логики последовательности сценических действий. Уметь выстроить сценическое действие и действовать согласно логике.	2	2
Тема 14. Упражнения по освоению сценической задачи.	Умение выполнить заданную предлагаемыми обстоятельствами задачу, оправдать ее, используя внутренний монолог и ритм существования.	2	2
Тема 15. Память физических действий	Память физических действий (ПФД). Простейшие действия без предметов. Сложные действия без предметов в определенных предлагаемых обстоятельствах с переменной отношения к месту действия, логикой и задачей, препятствиями для её совершения. Попытка воспроизведения действия через предметы.	2	2
Тема 16. Упражнения на память физических действий.	Воспитание чувства правды и веры, логики и точности, подробности и серьезности исполнения заданного, хорошо знакомого действия, с учетом «предлагаемых обстоятельств», сценической задачи и физического самочувствия.	2	2
Тема 17. Оценка факта.	Оценка как реакция на сценический факт. Индивидуальность выражения оценки факта («я в предлагаемых обстоятельствах»). Событие. Отличие события от оценки факта. Упражнения на оценку факта.	2	2
Раздел «Мастерство актера – кукольника»	1 курс I семестр	85	
Тема 1. Знакомство с театром кукол.	Знакомство с разными театрами кукол России и мира. Знакомство с разными	5	2

	системами кукол (перчаточные, тростевые, марионетки).		
Тема 2. Развитие образной фантазии,	Развитие образного мышления, фантазии, воображения, вырабатывающих способность в обычном видеть необычное. Работа с руками. Этюды с руками. Этюды теневого театра	5	2
Тема 3. Развитие образного мышления.	Развитие образного мышления, фантазии, воображения, вырабатывающих способность в обычном видеть необычное. Работа с предметами. Этюды с предметами Этюды теневого театра.	5	2
Тема 4. Развитие пластики рук актера.	Координация рук и тела в пространстве. Гибкость и ритмичность рук. Музыкальные композиции на пластику рук.	5	2
Тема 5. Изучение особенностей перчаточной куклы.	Место перчаточной куклы в системе театральных кукол. Конструктивные особенности и художественно – выразительные возможности. Психофизические особенности взаимосвязи актера и куклы. Определение позиций актёра с перчаточной куклой на ширме.	5	2
Тема 6. Статика перчаточной куклы.	Тренинг «Поворот куклы». Упражнение: поворотов и разворотов перчаточной куклы в обе стороны.	5	2
Тема 7. Работа с движением перчаточной куклы	Тренинг управления головой и руками перчаточной куклы. Координация движения рук и головы перчаточной куклы.	5	2
Тема 8. Работа с ногами перчаточной куклы	Упражнение: «ходьба на месте» с перчаточной куклой. Упражнение: «бег на месте» с перчаточной куклой. Разные виды ходьбы.	5	2
Тема 9. Тренинг «Сесть – встать» с перчаточной куклой.	Тренинг. Упражнение: «сесть – встать» с перчаточной куклой. С разных сторон (справа – слева).	5	2
Тема 10. Тренинг «Лечь – встать» с перчаточной куклой	Тренинг с перчаточной куклой Упражнение: «лечь – встать» с перчаточной куклой. С разных (справа – слева).	5	2
Тема 11. Работа с руками куклы	Тренинг с перчаточной куклой в работе с предметом (реквизитом). Элементы этюдов: кукла берет вещь, несет, кладет и т.д.	5	2
Тема 12. Одиночный и групповой уход артиста в кулису.	Работа на разных планах. Тренинг одиночного и группового ухода в кулису.	5	2
Тема 13. Оценка событий в пластике перчаточной куклы	Элементы этюдов.	5	2
Тема 14. Этюды на оправданное молчание.	Работа с сочиненными этюдами.	5	2

Тема 15. Парные и групповые этюды на общение.	Этюды на общение с малым количеством слов.	5	2
Тема 16. Этюды с учётом музыкального сопровождения.	Групповые упражнения, подводящие к пониманию и освоению элементов сценического общения.	5	2
Дифф. зачет		5	2
Раздел «Живой план»	1 курс 2 семестр	46	
Тема 1. Событие	Развитие умения оставаться естественными, правдивыми, в то же время, увлеченными, смелыми в формах выражения оценки факта. Формирование умения отличать оценку факта от события через смену задачи и цели.	2	2
Тема 2. Управление вниманием	Привлечение внимания партнёра на себе (упражнение «Взять внимание»).	2	2
Тема 3. Упражнения на перемену отношения к партнеру.	Формирование способности менять отношение к партнеру с помощью силы воображения в зависимости от «предлагаемых обстоятельств», задач и целей, умение видеть и воспринимать реальных, а не воображаемых партнеров, но относиться к ним «как задано».	2	2
Тема 4. Органическое молчание	Органическое молчание - молчание, определяемое «предлагаемыми обстоятельствами». Отсмотр и отбор этюдов на органическое молчание.	2	2
Тема 5. Развитие специфического мышления.	Этюды на органическое молчание.	2	2
Тема 6. Этюды на общение в условиях органического молчания	Диалог. Словесное действие как часть действия, направленного на достижение заданной цели. Подтекст. Его смена в зависимости от изменения цели. Репетиции этюдов.	2	2
Тема 7. Наблюдения за животными	Наблюдения за животными. Пародии - имитации.	2	2
Тема 8. Наблюдения за людьми.	Попытка присвоения поведения человека. Нахождение главных черт характера. Пародии - имитации. Упражнение наблюдения за людьми.	2	2
Тема 9. Действие как основа существования на сцене.	Понимание значения действия. Виды действия: психические и физические, внутренние и внешние. Осознание студентами трех основных понятий – «что я думаю, ради чего я делаю, как я делаю», а главное - помнить, что любое действие — это процесс, который имеет начало, развитие, конец. Тренаж в эпизодах и упражнениях. Навыки развития актерской фантазии и тренинга внешней и внутренней выразительности	2	2
Тема 10. Понятия «темп и ритм».	Формирование умений работать в различном темпо-ритме.	2	2

Тема 11. Словесное действие. Словесный образ.	Словесное действие как наивысший вид психофизического действия. Внутренние действия в человеческой жизни, в актёрском искусстве, их значение. Специфические законы искусства художественного слова и искусства актёра. Средства воздействия чтеца на аудиторию.	2	2
Тема 12. Общение – основа сценического действия	Выполнение этюдов на общение в ситуациях классического драматургического произведения.	2	2
Тема 13. Парные этюды на общение с импровизированным текстом	Выполнение этюдов на общение с импровизированным текстом	2	2
Тема 14. Парные этюды на рождение слова	Выполнение этюдов на рождение слова. Словесное действие, начиная с очень малого количества необходимых слов.	2	2
Тема 15. Предлагаемые обстоятельства.	Выполнение этюдов по произведениям жанровой живописи (вход в картину). Исходные предлагаемые обстоятельства. Присвоение предлагаемых обстоятельств.	2	2
Тема 16. Взаимодействие с партнером	Партнер. Внимание к нему и взаимодействие с ним. Осуществление действия на него. Взаимозависимость.	2	2
Тема 17. Упражнение «Взять внимание».	Привлечение внимания партнёра на себе (упражнение «Взять внимание»).	2	2
Тема 18. Действие на партнера	Знакомство с партнером. Действие на партнера.	2	2
Тема 19. Упражнение «Воздействие на партнёра».	Упражнение «Воздействие на партнёра». Предлагаемые обстоятельства и действия.	2	2
Тема 20. Этюды на «завязывание общения».	Этюды на «завязывание общения». Предлагаемые обстоятельства. Определение причин поступков и оценка поступков партнерами.	2	2
Тема 21. Группировки и мизансцены	Понятие «Мизансцена», «Группировка». Творческое осмысление мизансцены, обогащение заданного пластического рисунка собственными эмоциями. Закрепление умения в самостоятельной работе по разделам.	2	2
Тема 22. Этюды на рождение слова.	Выполнение этюдов на рождение слова. Словесное действие, начиная с очень малого количества необходимых слов.	2	2
Тема 23. Этюды на событийное слово	Выполнение этюдов на событийное слово (на слово разрешающее ситуацию). Событие. Оценка его и рождение психофизического действия для достижения цели.	2	2

Раздел «Мастерство актера – кукольника»	1 курс 2 семестр	69	
Тема 1. Работа с перчаточной куклой на ширме в условиях движущихся декораций	Основные правила вождения куклы за ширмой. Работа над основным положением перчаточной куклы. Игры, упражнения и этюды с куклами и ожившими предметами. Создание сценического пространства, умение ориентироваться за ширмой, определять основное место. Работа кистью руки. Работа над движением за ширмой.	3	2
Тема 2. Выбор драматургического материала для спектакля с перчаточной куклой.	Основные принципы выбора драматургического и прозаического материала. Материал, дающий дополнительные возможности к созданию разных ролей, развивающих и дающих возможность активного постижения актерского мастерства.	3	2
Тема 3. Общий анализ выбранного материала.	Общий анализ выбранного материала. Исторический и литературный материал об авторе и эпохе.	3	2
Тема 4. Определение темы, идеи выбранного произведения.	Определение темы. Забота о разнообразной по характеру доле нагрузки студентов и жанровом разнообразии. Главная идея пьесы.	3	2
Тема 5. Определение предлагаемых обстоятельств	<p>Большой круг предлагаемых обстоятельств — Земля, эпоха пьесы, быт, эстетика – все, что находится в мире за пределами сюжета пьесы.</p> <p>Средний круг предлагаемых обстоятельств — сама пьеса, жизненные обстоятельства персонажей, их характеры, события, входящие в сюжет, отношения персонажей и т.д.</p> <p>Малый круг предлагаемых обстоятельств — обстоятельства, непосредственно влияющие на актера в сцене, определяющие его цель и действие.</p>	3	2
Тема 6. Определение событийного ряда	<p>Исходное событие (соответствует экспозиции) — это событие, которое начинается за рамками произведения и заканчивается на наших глазах.</p> <p>Основное событие (соответствует завязке) — начало борьбы по сквозному действию, завязка конфликта, событие, которое приводит в движение то состояние, которое в исходном событии было в спокойном виде.</p> <p>Центральное событие (соответствует кульминации) — кульминация борьбы по сквозному действию, наивысшее проявление идеи.</p> <p>Финальное событие (соответствует развязке) — окончание борьбы по сквозному действию, окончание событий и поступков главного героя.</p> <p>Разрешение конфликта. Главное событие — это сверхзадача, цель</p>	3	2

	произведения.		
Тема 7. Сквозное действие и сквозное контрдействие.	Сквозное действие (К.С. Станиславский) - это реальная, конкретная борьба, которая происходит в пьесе. Контрдействие - психофизическая реакция на враждебное или неприязненное действие действующего лица. Противоборствующая сторона. Процесс борьбы. Сила, противостоящая сквозному действию спектакля.	3	2
Тема 8. Создание словесных биографий.	Создание словесных биографий. Фантазия на тему ситуаций персонажа.	3	2
Тема 9. Перспектива роли.	Перспектива роли - это развитие действия в роли по направлению к конечной цели, к сверхзадаче. Поиск актером «линии действий». Формирование навыков распределения выразительных средств с учётом охвата всей роли.	3	2
Тема 10. Второй план.	«Второй план» — это внутренний, духовный «багаж» человека-героя, с которым тот приходит в пьесу. Он складывается из всей совокупности жизненных впечатлений персонажа, из всех обстоятельств его личной судьбы и обнимает собой все оттенки его ощущений, его восприятий, мыслей и чувств. Наличие хорошо разработанного «второго плана» уточняет, делает яркими, значительными все реакции героя на происходящие в пьесе события, проясняет мотивы его поступков, насыщает глубоким смыслом произносимые им слова.	3	2
Тема 11. Работа над внутренним монологом. Поиск подтекста.	Внешняя (физическая) сторона сценических действий. Прием разработки интонации внутренней жизни в монологе. Выполнение упражнений «тататирование».	3	2
Тема 12. Понятие о словесном действии через куклу.	Работа над речевым образом роли в спектакле. Орфоэпия, логика, темпо - ритм. Соединение речи актера с работой куклы.	3	2
Тема 13. Этюдные репетиции.	Поиск наиболее удачных жестов, движений, сюжетных моментов, выстраивание общей сюжетной линии, оттачивание работы кукол, пристройка партнеров друг к другу.	3	2
Тема 14. Поиск выразительных приспособлений в логике театра кукол.	Создание концертного номера на основе этюдов с руками в цветных перчатках или предметов.	3	2
Тема 15 Поиск средств сценической выразительности с учетом данных и возможностей перчаточной куклы.	Поиск средств сценической выразительности с учетом данных и возможностей перчаточной куклы. Характерные подробности.	3	2

Тема 16. Оценка событий через пластику перчаточной куклы.	Визуальные средства настолько разработаны, что могут выражать сложнейшие абстракции, не опираясь непосредственно на звучащее слово	3	2
Тема 17. Пластическая партитура роли в соответствии со стилевыми и жанровыми особенностями пьесы.	Создание иллюзии самостоятельной жизни куклы	3	2
Тема 18. Поиск речевой характеристики персонажа.	Речевая характеристика персонажа создается манерой речи, ее стилистической окрашенностью, характером лексики, построением интонационно-синтаксических конструкций и т.п. (Попадание в маску куклы)	3	2
Тема 19. Работа над фонетической формой сценического образа.	Средства характеристики персонажа – искажение нормальной фонетики данного языка (звуков речи) и изменение мелодизации речи. Выполнение речевых тренингов, развивающих мелодизацию говоров.	3	2
Тема 20. Взаимодействие с партнерами через перчаточную куклу.	Формирование навыков взаимодействия с партнерами через перчаточную куклу. Выполнение этюдов.	3	2
Тема 21. Определение системы взаимоотношений кукол.	Теория биомеханики Мейерхольда: кукла - возможность и способность создания собственной жизни на сцене; кукла - воплощение идеи связи человека с «реальнейшим», «верхним миром», что является важнейшей духовной потребностью общества рубежа веков; кукла - метафоризация природы человека, которым управляет Рок; кукла - идея совершенного человека; кукла - важнейшая категория символистской эстетики — понятие «душа»; кукла - образ (персонаж), стоящий на грани реальности и ирреальности, способный осуществлять связь между ними; кукла - социально-зафиксированная маска-тип, обобщение через схематизацию образа; кукла - ярко-зрелищная и идеологическая направленность театра.	3	2
Тема 22. Импровизационный поиск и оправдание мизансцен.	Световые репетиции. Театральный свет. Внутренний и выносной свет. Софиты. Планшетное оборудование. Контровой свет. Прострелы. Локальный свет. Рампа. Световой занавес. Проекция и её возможности.	3	2
Тема 23. Поиск микро и макро мизансцен куклы.	Знакомство со стилевым решением спектакля, «да» и «нет» на сцене театра. Просмотр фотоматериалов из книг и журналов, обсуждение просмотренных спектаклей. Роль художника и режиссера в постановке спектакля.	3	2
Раздел «Живой план»	2 курс 3 семестр	32	
Тема 1. Выбор драматургического и	Основные принципы выбора драматургического и прозаического материала.	2	2

прозаического материала	Материал, дающий дополнительные возможности к созданию разных ролей, развивающих и дающих возможность активного постижения актерского мастерства.		
Тема 2. Общий анализ произведения	Определение предлагаемых обстоятельств, исходного события.	2	2
Тема 3. Определение темы и идеи выбранного произведения	Определение темы выбранного произведения (сверхзадача сквозного и контрсквозного действия).	2	2
Тема 4. Определение сверхзадачи сквозного и контрсквозного действия	Сверхзадача – хотение, сквозное действие – стремление, контрдействие – факты и события мешающие, сбивающие это стремление	2	2
Тема 5. Определение предлагаемых обстоятельств отрывка	Определение предлагаемых обстоятельств отрывка.	2	2
Тема 6. Определение событийного ряда	Систематизация первой характеристики образа.	2	2
Тема 7. Упражнение «Создание словесных биографий»	Сочинение подробной биографии «своего» персонажа.	2	2
Тема 8. Биографические этюды к «прошлому образу»	Этюды, рожденные фантазией и воображением в результате анализа.	2	2
Тема 9. Биографические этюды к «будущему образу»	Биографические этюды к «будущему образу». Этюды, рожденные фантазией и воображением в результате анализа.	2	2
Тема 10. Определение системы взаимоотношений действующих лиц	Выделение категории персонажа: главный, второстепенный, эпизодический, внесценический. Основная функция второстепенных персонажей – способствовать наиболее полному раскрытию образов главных персонажей.	2	2
Тема 11. Поиск способа существования исполнителя в данном отрывке	Взаимодействие персонажей: соратники, друзья; недоброжелатели, враги; посторонние люди. Поиск способа существования исполнителя в данном отрывке	2	2
Тема 12. Этюды к образу – «Я один»	Этюды к образу – «Я один». В результате постижения жизни в разных ситуациях действующих лиц (каждого).	2	2
Тема 13. Этюды к образу – «Я образ на людях»	Этюды к образу – «Я образ на людях». В результате постижения жизни в разных ситуациях действующих лиц (каждого).	2	2
Тема 14. Этюды к образу – «Оценка факта»	Этюды к образу – «Оценка факта». Причина или повод к действию	2	2

Тема 15. Этюды к образу – «Я образ общения»	Этюды к образу – «Я образ общения».	2	2
Тема 16. Синтезированное сценическое воплощение отрывка	Синтезированное сценическое воплощение отрывка	2	2
Раздел «Мастерство актера – кукольника»	2 курс 3 семестр	96	
Тема 1. Перспектива мизансцен.	Знакомство со стиливым решением спектакля, «да» и «нет» на сцене кукольного театра. Просмотр фотоматериалов из книг и журналов, обсуждение систем ширм из просмотренных спектаклей. Роль художника и режиссера в постановке спектакля.	6	2
Тема 2. Совместное творчество режиссера и исполнителя.	Формирование навыка осознанного совместного творчества режиссера и исполнителя.	6	2
Тема 3. Органическая синхронность работы актера с помощником.	Закрепление навыка работы с помощником.	6	2
Тема 4. Передача внутреннего состояния образа через пластику куклы. Психологический ракурс.	Формирование навыка точной передачи внутреннего состояния образа через пластику куклы	6	2
Тема 5. Воплощение в одном спектакле две или более роли.	Умение воплотить на сцене в одном спектакле две или более роли, находя для каждой свои интонации и движения.	6	2
Тема 6. Работа актера - кукольника в массовых сценах.	Формирования навыка работы в массовых сценах.	6	2
Тема 7. Способ существования с учетом особенностей художественной конструкции и художественного оформления спектакля.	Определение главного актёрского события.	6	2
Тема 8. Освоение музыкальной партитуры спектакля.	Пластические и вокальные упражнения (тренинг).	6	2
Тема 9. Освоение вокальной партитуры роли, в соответствии с маской куклы, характером персонажа.	Работа над постановкой голоса. Важность правильного звукообразования в целях сохранения здорового голосового аппарата обучающихся. Упражнения на развитие и совершенствование голосоведения, звукообразование, наполненность, полетность, диапазон.	6	2

Тема 10. Освоение темпо – ритмического рисунка спектакля.	Этюды на смену темпо – ритма.	6	2
Тема 11. Поиск и формирование атмосферы спектакля.	Воссоздание исторической, общественной, бытовой среды существования действующих лиц. Взаимодействие героя с окружающими людьми и с обстановкой (сценическая атмосфера). «Проявление» атмосферы через свет, музыку, звуки. Атмосфера и средства её выражения в спектакле - это комплекс творческих усилий режиссёра, актёра и художника.	6	2
Тема 12. Закрепление процесса трансформации реального мира в мир театра кукол.	Отработка движений пальцами, запястьем и всей рукой. Пластика перчаточной куклы. Отработка поклонов головой и в пояс. Игра пальцев рук. Отработка пластики основных положений куклы (сидеть, стоять, спать) на ширме. Оценка факта при работе с предметами в заданных обстоятельствах. Пластика перчаточной куклы. Походка куклы вдоль ширмы, с горизонт. Бег. Прыжки. Этюды на общение куклы без слов.	6	2
Тема 13. Приемы работы с перчаточной куклой.	Закрепление приема работы с перчаточной куклой (за ширмой, открытым приемом, взаимодействие маски и куклы, взаимодействие живого актера и куклы).	6	2
Тема 14. Взаимодействие со зрителем, как участником спектакля.	Зритель как прием. Прием как необходимость. Прием как риск. Прием как иллюзия.	6	2
Тема 15. Взаимное воздействие исполнителей и зрителей.	Прием как приглашение. Прием как событие. Прием как припоминание.	6	2
Дифф. зачет	Этюдная работа (обсуждение работы). Показ концертного номера	6	2
Раздел «Живой план»	2 курс 4 семестр	46	
Тема 1. Основные принципы выбора пьесы для учебного спектакля	Первый – освоение драматургического материала, изучение пьесы, определение ее художественных особенностей, определение куда направлять свое воображение, исходя из образа спектакля, заданного автором. Составляется постановочный план. Второй этап — накопление и осмысление сведений, заключенных в тексте. Третий - реализация воплощение замысла через творчество актера и другие компоненты театра.	2	2
Тема 2. Общие принципы формирования репертуара курса	Формирование репертуара по 3 разделам: возможности коллектива; произведения, опережающие возможности; легче достигнутого уровня. То есть творческий рост возможен лишь благодаря работе над произведениями, несколько превышающими исполнительский уровень.	2	2

Тема 3. Принципы выбора пьесы	Основные принципы при выборе пьесы: художественное качество произведения; актуальность произведения (для коллектива, для зрителя); доступность для исполнения в конкретном любительском театральном коллективе (учёт возрастных особенностей, творческих сил, сценических амплуа, материально-технических возможностей); наличие духовно-эмоционального отклика членов любительского коллектива на содержание произведения.	2	2
Тема 4. Анализ творческих индивидуальностей курса в плане формирования учебного спектакля	Читка пьесы. Распределение ролей.	2	2
Тема 5. Главная тема пьесы	Определение темы пьесы. Забота о разнообразной по характеру долевым нагрузкам студентов и жанровом разнообразии.	2	2
Тема 6. Главная идея пьесы.	Определение главной идеи пьесы.	2	2
Тема 7. Этюды на «главную тему пьесы»	Выполнение этюдов на главную тему пьесы.	2	2
Тема 8. Этюды на «главную идею пьесы»	Выполнение этюдов на главную идею	2	2
Тема 9. Сверхзадача сквозного и контрсквозного контура пьесы	Определение сверхзадачи, определение сквозного и контрсквозного действия пьесы. Составление «карты военных действий». Составление двух противоборствующих лагерей и тех «вольных» героев за кого идёт борьба.	2	2
Тема 10. Социальный и художественный контекст пьесы	Изучение социального и художественного контекста пьесы	2	2
Тема 11. Поиск культурологических соответствий в области ИЗО	Поиск культурологических соответствий в области ИЗО. Изучение художников времени действия пьесы.	2	2
Тема 12. Поиск культурологических соответствий в области музыки	Этюды, зачины на освоение художественного мира композитора. Этюды на музыкальное произведение, выбранного композитора.	2	2
Тема 13. Принципы распределения ролей в пьесе	Принципы распределения ролей в пьесе. С учетом наклонностей, качеств и психофизики студента.	2	2
Тема 14. Разбор предложений по самостоятельному распределению ролей	Разбор предложений по самостоятельному распределению ролей. Анализ предложенных студентам ролей и распределения ролей	2	2

Тема 15. Характеристики героев пьесы другими персонажами	Изучение и выписывание характеристик героев пьесы другими персонажами	2	2
Тема 16. Изучение самохарактеристики	Изучение и выписывание самохарактеристик	2	2
Тема 17. Изучение творчества автора пьесы	Изучение предшествующего материала (творческого наследия писателя, драматурга, до и после создания пьесы).	2	2
Тема 18. Определение через текст пьесы что «любит» и «не любит» персонаж	Сочинение рассказа (сценария пьесы) с описанием двух различных персонажей (реалистичных, или фантастически), что они любят и чего не любят.	2	2
Тема 19. Освоение речевой характеристики персонажа	Роль дикционных упражнений. Традиционная разминка артикуляционного аппарата перед репетициями и выступлениями. Работа над речевым образом роли в спектакле. Орфоэпия, логика, темпо - ритм.	2	2
Тема 20. Систематизация первой характеристики образа	Элементы игры актера: намерение, осуществление, реакция. Интрига. Трагические препятствия. Парадоксальная композиция.	2	2
Тема 21. Сочинение подробной биографии «своего» персонажа	Определение возраста, внешности, работы, социального статуса и манер персонажа. Разработка особенности его характера и предыстории. Определение места персонажа в истории и борьбы, которую он будет вести на всем ее протяжении.	2	2
Тема 22. Разработка внешнего облика персонажа.	Создание внешнего образа персонажа (грим). Нахождение выразительного пластического рисунка роли.	2	2
Тема 23. Создание словестного портрета персонажа	Описание отличительной особенности героя: основная статистика жизни персонажа (возраст, день рождения, текущее место жительства и работа); манеры персонажа в повседневной жизни.	2	2
Раздел «Мастерство актера – кукольника»	2 курс 4 семестр	69	
Тема 1. Общее знакомство с тростевой куклой.	История создания тростевой куклы. Этюдный тренаж: развитие внимания, памяти, эмоций. Творческие задания на закрепление знаний. Перенос на сцену жизненных наблюдений (узнаваемость образа), точное представление о том: что делаю? для чего делаю? как делаю? Этюды на воспитание качеств, необходимых для правдивого действия на сцене.	4	2
Тема 2. Изучение особенностей	Жест – язык действия куклы». Работа за ширмой, индивидуальный	4	2

тростевой куклы	подход к образу. Понятие «Образ». Создание сценического образа. Кукла – как эмоциональный образ и его воздействие на зрителя Понятие «Характер», «Физическое действие», «Ритм», «Артистичность куклы», «Импровизация».		
Тема 3. Определение позиций актёра с тростевой куклой на ширме.	Отработка жестов за ширмой через действие героя. Физическое действие рук кукловода сочетается с пластическим действием куклы. Создание образа средствами изобразительного искусства.	4	2
Тема 4. Управление головой тростевой куклы	Тренинг управления головой тростевой куклы	4	2
Тема 5. Управление тростями.	Тренинг управления тростями.	4	2
Тема 6. Статика тростевой куклы	Тренинг поворотов и разворотов тростевой куклы в обе стороны.	4	2
Тема 7. Путь освоения тростевой куклы.	Тренинг по координации движений рук и головы тростевой куклы. Этюды на отработку походки, жеста, оценки, общения.	4	2
Тема 8. Работа с телом тростевой куклы.	Тренинг наклонов в работе с тростевой куклой относительно ширмы. Этюды на отработку походки, жеста, оценки, общения.	4	2
Тема 9. Упражнение «сесть – встать» с тростевой куклой (справа – слева).	Тренинг. Упражнение «сесть – встать» с тростевой куклой с разных сторон «справа – слева». Этюды на отработку походки, жеста, оценки, общения.	4	2
Тема 10. Упражнение «лечь – встать» с тростевой куклой (справа – слева).	Тренинг. Упражнение «лечь – встать» с тростевой куклой (справа – слева).	4	2
Тема 11. Работа с ногами тростевой куклы.	Тренинг. Упражнение: освоение разных способов ходьбы тростевой куклы.	4	2
Тема 12. Работа с движением тростевой куклы	Упражнение: «Бег» тростевой куклы	4	2
Тема 13. Обобщение пластического тренинга тростевой куклы	Упражнения на развития навыков общения со зрителем через куклу.	4	2
Тема 14. Работа с руками тростевой куклы.	Тренинг с тростевой куклой в работе с предметом (реквизитом). Элементы этюдов: кукла берет вещь, несет, кладет и т.д.	4	2
Тема 15. Танцевальные движения тростевой куклой с музыкальным сопровождением.	Тренинг под музыку.	8	2
Тема 16. Работа тростевой куклы	Тренинг Отработка движений пальцами, запястьем и всей рукой. Пластика	8	2

(с помощником)	куклы. Отработка поклонов головой и в пояс. Игра пальцев рук. Отработка пластики основных положений куклы (сидеть, стоять, спать) на ширме. Оценка факта при работе с предметами в заданных обстоятельствах. Пластика куклы. Походка куклы вдоль ширмы, с горизонт. Бег. Прыжки. Этюды на общение куклы без слов.		
Раздел «Живой план»	3 курс 5 семестр	32	
Тема 1. Конкретизация внешнего облика персонажа в гриме	Создание внешнего образа персонажа (грим). Нахождение выразительного пластического рисунка роли.	2	2
Тема 2. Конкретизация внешнего облика персонажа в костюме	Создание внешнего образа персонажа (костюм). Нахождение выразительного пластического рисунка роли.	2	
Тема 3. Определение предлагаемых обстоятельств пьесы	Определение предлагаемых обстоятельств пьесы. Ответить на вопросы: что? где? когда? зачем? почему?	2	2
Тема 4. Образ «Предлагаемые обстоятельства».	Выполнение этюдов «Предлагаемые обстоятельства».	2	2
Тема 5. Определение исходного события	Исходное событие (соответствует экспозиции) — это событие, которое начинается за рамками произведения и заканчивается на наших глазах.	2	2
Тема 6. Образ «Исходное событие»	Выполнение этюдов «Исходное событие»	2	2
Тема 7. Образ «Публичное одиночество»	Выполнение этюдов «Я в предполагаемых обстоятельствах» с использованием	2	2
Тема 8. Образ «Персонаж, образ на людях»	Этюды к образу – «Я образ на людях». В результате постижения жизни в разных ситуациях действующих лиц (каждого).	2	2
Тема 9. Образ «Оценка факта»	Этюды к образу – «Оценка факта». Причина или повод к действию	2	2
Тема 10. Образ «Общение на основе ситуаций, которые присутствуют в пьесе»	Выполнение этюдов	2	2
Тема 11. Образ «Общение на основе ситуаций, которые упоминаются в пьесе»	Выполнение этюдов	2	2
Тема 12. Образ «Общение на основе ситуаций, которых нет в пьесе, но которые могли бы быть»	Выполнение этюдов	2	2

Тема 13. Определение цепи событий	Выполнение этюдов	2	2
Тема 14. Перспектива роли, анализ главного события		2	2
Тема 15. Этюды и свободный зачин на «Главное событие»	Выполнение этюдов	2	2
Раздел «Мастерство актера – кукольника»	3 курс 5 семестр	72	
Тема 1. Элементы этюдов с тростевой куклой.	Анимация рук актёра-кукловода. Вождение куклы над ширмой. Передача эмоций куклы. Общение куклы. Отработка взгляда куклы. Упражнения на установку дикции. Этюды на общение куклы без слов.	4	2
Тема 2. Оценка события через пластику тростевой куклы	Чтение пьесы по ролям. Расстановка ударений в пьесе. Отработка навыков разговора куклы (одной, в паре). Упражнения на развитие диапазона голоса. Характер и образ в передачи интонации.	4	2
Тема 3. Взаимодействие с партнёрами (в группе).	Формирование навыков взаимодействий с партнёрами (в группе).	4	2
Тема 4. Приемы работы с тростевой куклой	Приемы работы с тростевой куклой (за ширмой, открытым приемом, взаимодействие маски и куклы, взаимодействие живого актера и куклы.) Итоговый синтез приобретенных навыков работы с тростевой куклой	4	2
Тема 5. Выбор драматургического материала для спектакля с тростевой куклой.	Исторический и литературный материал об авторе и эпохе. Художественное слово в театрализации пьесы.	4	2
Тема 6. Общий анализ выбранного драматургического материала.	Классификация словесных воздействий. Возможность звучащим голосом рисовать ту или иную картину. Связь рисуемой картины с жанром литературного произведения. Текст и подтекст литературного произведения. Особенности композиционного построения пьесы: ее экспозиция, завязка, кульминация и развязка. Время в пьесе. Персонажи – действующие лица спектакля.	4	2
Тема 7. Определение темы и идеи выбранного произведения.	Сверхзадача. Знакомство с музыкальным сопровождением пьесы. Выразительность речи и подлинность поведения в сценических условиях. Музыка и движение куклы. Принцип соотношения декораций и куклы: «темное» на «светлом» - «светлое» на «темном».	4	2

Тема 8. Определение предлагаемых обстоятельств	Определение предлагаемых обстоятельств пьесы. Ответить на вопросы: что? где? когда? зачем? почему?	4	2
Тема 9. Определение событийного ряда	Систематизация первой характеристики образа.	4	2
Тема 10. Сквозное действие и сквозное контрдействие.	Сквозное действие - это реализация конфликта пьесы через событийно действенный ряд. Для актера верно найденное сквозное действие рождает верное самочувствие. Не будь сквозного действия, все куски и задачи пьесы, все предлагаемые обстоятельства, общение, приспособления, моменты правды и веры и прочее прозябали бы порознь друг от друга, без всякой надежды ожить. Сверхзадача – хотение. Сквозное действие – стремление. Выполнение его – действие.	4	2
Тема 11. Создание словесных биографий.	Описание отличительной особенности героя: основная статистика жизни персонажа (возраст, день рождения, текущее место жительства и работа); манеры персонажа в повседневной жизни.	4	2
Тема 12. Перспектива роли.	Отработка жестов за ширмой через действие героя. Физическое действие рук кукловода сочетается с пластическим действием куклы. Создание образа средствами изобразительного искусства (рисунки детей). Упражнения на развития навыков общения со зрителем через куклу.	4	2
Тема 13. Второй план.	Второй план» — это внутренний, духовный «багаж» человека-героя, с которым тот приходит в пьесу. Он складывается из всей совокупности жизненных впечатлений персонажа, из всех обстоятельств его личной судьбы и обнимает собой все оттенки его ощущений, его восприятий, мыслей и чувств. Наличие хорошо разработанного «второго плана» уточняет, делает яркими, значительными все реакции героя на происходящие в пьесе события, проясняет мотивы его поступков, насыщает глубоким смыслом произносимые им слова.	4	2
Тема 14. Работа над внутренним монологом. Подтекст.	Чтение пьесы по ролям. Особенности кукол, используемых в пьесах	4	2
Тема 15. Словесное действие.	Соединение действия куклы со словами своей роли. Жест в работе актёра – кукольника. Диалог кукол с учётом интонационных возможностей.	4	2
Тема 16. Этюдные репетиции.	Отработка походки куклы, жеста, общения. Взаимодействие нескольких кукол за ширмой на коротком литературном произведении. Отработка пластики рук кукловода. Реалистичность образа кукла. Основные навыки	4	2

	работы с куклой.		
Раздел «Живой план»	3 курс 6 семестр		
Тема 1. Определение системы взаимоотношений действующих лиц	Определение системы взаимоотношений действующих лиц: как средство характеристики действующих лиц, как выражение принципа композиции (как авторскую позицию); как систему взаимоотношений действующих лиц (с точки зрения содержания произведения).	2	2
Тема 2. Этюды с авторским текстом	Выполнение этюдов.	2	2
Тема 3. Определение сверхзадачи персонажа	Формирование навыка точной передачи внутреннего состояния образа через найденную пластику персонажа. Психологический жест.	2	2
Тема 4. Определение сквозного действия каждого персонажа	Сквозное действие в спектакле - это реализация конфликта пьесы через событийно действенный ряд. В определении сквозного действия произведения всегда присутствует слово «борьба» за что-то, ради чего-то. Сверхзадача – хотение. Сквозное действие – стремление. Выполнение его – действие.	2	2
Тема 5. Поиски приспособлений для каждого персонажа	Поиски приспособлений для каждого персонажа	2	2
Тема 6. Поиск психофизического самочувствия персонажа	Поиск психофизического самочувствия персонажа	2	
Тема 7. Определение событийного ряда роли	Исходное событие (соответствует экспозиции) — это событие, которое начинается за рамками произведения и заканчивается на наших глазах. Основное событие (соответствует завязке) — начало борьбы по сквозному действию, завязка конфликта, событие, которое приводит в движение то состояние, которое в исходном событии было в спокойном виде. Центральное событие (соответствует кульминации) — кульминация борьбы по сквозному действию, наивысшее проявление идеи. Финальное событие (соответствует развязке) — окончание борьбы по сквозному действию, окончание событий и поступков главного героя. Разрешение конфликта. Главное событие — это сверхзадача, цель произведения.	2	2
Тема 8. Определение главного актерского события	Определение главного актерского события.	2	2
Тема 9. Использование музыкальных	Работа над постановкой голоса. Важность правильного звукообразования в	2	2

и вокальных выразительных средств для создания образа	целях сохранении здорового голосового аппарата обучающихся. Упражнения на развитие и совершенствование голосоведения, звукообразование, наполненность, полетность, диапазон.		
Тема 10. Освоение пластических выразительных средств для создания образа	Пластика – искусство ритмических движений тела; гармоничность, плавность движений, жестов.	2	2
Тема 11. Атмосфера спектакля и смена атмосфер спектакля	Выбор системы кукол, подборка музыкального материала на основе классической музыки, поиск выразительных средств и новых форм представления, репетиции. Показ концертного номера.	2	2
Тема 12. Этюды на освоение атмосферы спектакля	Выполнение этюдов	2	2
Тема 13. Развитие чувства ансамбля в спектакле	Принцип ансамблевости - согласованность игры всех исполнителей и обдуманное использование выразительных средств. Определение и целей и задач каждого персонажа (горизонталь). Разделение персонажей на группы (сквозное, контрдействие). Перемена музыкального материала - перемена задачи или перегруппировка сил (вертикаль). Драматургия конфликта. Определить этапы развития конфликта (события) по музыкальным кускам и задачам. Кульминация ансамбля. Определить в ансамбле доминанту (если она есть). Центр заинтересованности (объект внимания). Время в ансамбле (реальное или стоп-кадр).	2	2
Тема 14. Синтезированное сценическое воплощение	Синтез «переживания» и «представления» как наивысший этап в развитии теории сценического искусства».	2	2
Тема 15. Психофизическая подготовка – тренинг к началу репетиций	Выполнение психофизического тренинга.	2	2
Тема 16. Знакомство с пространственным решением спектакля через работу с макетом	Пространственное решение художественного образа спектакля. Композиция спектакля и партитура. Работа с макетом. Композиция — фрагмент мизансцены	2	2
Тема 17. Работа над образом через освоение костюма и грима	Создание внешнего образа персонажа (грим). Нахождение выразительного пластического рисунка роли. Создание внешнего образа персонажа (костюм). Нахождение выразительного пластического рисунка роли.	2	2
Тема 18. Поиск сценической	Внимание к размещению тела в сценическом пространстве.	2	2

смысловой выразительности в одиночной мизансцене	Дальнейшая ориентация на выразительность своего поведения. Продолжительное поведение в заданном образе (характере, особенности) действия.		
Тема 19. Поиск сценической смысловой выразительности в парной мизансцене	Развитие и закрепление умений в сфере технологии действия. Сочинение, подготовка, выполнение этюдов. Способность анализировать работу свою и товарищей. Ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями.	2	2
Тема 20. Поиск сценической смысловой выразительности в групповой мизансцене	Световые репетиции. Театральный свет. Внутренний и выносной свет. Софиты. Планшетное оборудование. Контровой свет. Прострелы. Локальный свет. Рампа. Световой занавес. Проекция и её возможности.	2	2
Тема 21. Поиск сценической смысловой выразительности в массовой мизансцене	Разработка линий действия каждого персонажа (главные и второстепенные). Объекты внимания и сценические задачи в каждом событии и эпизоде. Отношение к зрителю. Пластическое решение образа в пространстве.	2	2
Тема 22. Работа над органическим присвоением мизансцены	Мизансцена для актёра – зримый синтез чувства, мысли, воли и действия. Перевод эмоций, дум, стремлений на сценический язык. Мизансценический рисунок, от частного к целому или от целого к частному.	2	2
Раздел «Мастерство актёра – кукольника»	3 курс 6 семестр	90	
Тема 1. Поиск приспособлений.	Физическое действие с предметами. При работе с предметами кукла может только прикасаться к предмету, укрепленному на трости или гапите, которую держит другой актер. Задача актёра – ровно играть переноску громоздкой вещи, учитывая ее вес и объем. Другой актер, который несет на трости данный предмет, обязательно должен учитывать ритм поведения куклы.	4	2
Тема 2. Поиск средств сценической выразительности с учетом данных и возможностей тростевой куклы.	Работа над эпизодами текста. Определение основных событий. Оценка восприятия действия. Работа над логическими паузами и логическим действием. Характерные подробности.	4	2
Тема 3. Оценка события через пластику тростевой куклы.	Сценическое фехтование. Сцены драки, фехтования в кукольном театре требуют особой четкости при постановке и исполнении. Серьезность и точность в выполнении любой физической задачи непременно делают кукольный жест убедительным.	4	2
Тема 4. Пластическая партитура роли в соответствии со стилевыми и жанровыми особенностями пьесы.	Формирование умения самостоятельно построить роль, умения сочетать авторский «приказ» с «инициативной фантазией» (Вахтангов).	4	2

Тема 5. Поиск речевой характеристики персонажа.	Роль дикционных упражнений. Традиционная разминка артикуляционного аппарата перед репетициями и выступлениями. Работа над речевым образом роли в спектакле. Орфоэпия, логика, темпo - ритм. Соединение речи актера с работой куклы. Попадание в маску куклы	4	2
Тема 6. Фонетическая форма сценического образа.	Работа над постановкой голоса. Важность правильного звукообразования в целях сохранения здорового голосового аппарата обучающихся. Традиционная разминка для звукообразования и звуковедения перед репетициями и выступлениями. Работа над фонетической формой сценического образа.	4	2
Тема 7. Взаимодействие с партнерами через тростевую куклу.	Формирование навыков взаимодействия с партнерами через тростевую куклу.	4	2
Тема 8. Импровизационный поиск и оправдание мизансцен.	Ведется поиск выразительных средств для передачи особенностей характера действующих лиц. Кукла живет в течение всего спектакля, и ее поведение должно быть естественным и оправданным. Актер должен знать ответ на вопросы: Что происходит в каждом спектакле? Что делает персонаж? Как он это делает?	4	2
Тема 9. Поиск макро и микро мизансцен.	Знакомство со стилевым решением спектакля, «да» и «нет» на сцене кукольного театра. Просмотр фотоматериалов из книг и журналов, обсуждение систем ширм из просмотренных спектаклей. Роль художника и режиссера в постановке спектакля.	4	2
Тема 10. Перспектива мизансцен.	Внимание к размещению тела в сценическом пространстве. Дальнейшая ориентация на выразительность своего поведения. Продолжительное поведение в заданном образе (характере, особенности) действия. Развитие и закрепление умений в сфере технологии действия. Сочинение, подготовка, выполнение этюдов. Способность анализировать работу свою и товарищей. Ответственность исполнителя перед партнерами и зрителями-учениками.	4	2
Тема 11. Осознанное совместное творчество режиссера и исполнителя.	Формирование навыка осознанного совместного творчества режиссера и исполнителя.	4	2
Тема 12. Управление куклой двумя и более исполнителями.	Закрепление навыка работы с помощником. Управление куклой двумя, тремя и более исполнителями. Органическая синхронность.	4	2
Тема 13. Точная передача внутреннего состояния образа через пластику	Формирование навыка точной передачи внутреннего состояния образа через пластику куклы. Психологический ракурс.	4	2

куклы.			
Тема 14. Перевоплощение и трансформация.	Формирование умения воплотить на сцене в одном спектакле две или более роли, находя для каждой свои интонации и движения	4	2
Тема 15. Работа в массовых сценах спектакля.	Формирование навыка работы в массовых сценах спектакля.	4	2
Тема 16. Способ существования с учетом особенностей художественной конструкции и художественного оформления спектакля.	Работа над речевым образом роли, интонации, темп и ритм, контекст. Соединение речи актера с маской куклы	4	2
Тема 17. Освоение музыкальной партитуры спектакля.	Работа над постановкой голоса. Важность правильного звукообразования в целях сохранения здорового голосового аппарата обучающихся. Упражнения на развитие и совершенствование голосоведения, звукообразование, наполненность, полетность, диапазон.	4	2
Тема 18. Освоение вокальной партитуры роли, в соответствии с маской и характером персонажа.	Работа над постановкой голоса. Важность правильного звукообразования в целях сохранения здорового голосового аппарата обучающихся. Упражнения на развитие и совершенствование голосоведения, звукообразование, наполненность, полетность, диапазон.	4	2
Тема 19. Освоение темпо-ритмического рисунка спектакля.	Этюды на смену темпо-ритма.	4	2
Тема 20. Поиск и формирование атмосферы спектакля.	Выбор системы кукол, подборка музыкального материала на основе классической музыки, поиск выразительных средств и новых форм представления, репетиции. Показ концертного номера.	4	2
Тема 21. Закрепление процесса трансформации реального мира в мир театра кукол.	Формирование умения самостоятельно построить роль, умения сочетать авторский «приказ» с «инициативной фантазией» (Вахтангов). Проблема рационализации «застольного» периода. Этюдный метод репетирования и метод физических действий.	4	2
Тема 22. Закрепление приема работы с куклой	Формирование навыков работы с куклой за ширмой, открытым приемом, взаимодействие маски и куклы, взаимодействие «живого» актера и куклы.	6	2
Раздел «Живой план»	4 курс 7 семестр	32	
Тема 1. Овладение темпо-ритмом в заданном жанре спектакля	Этюды на смену темпо-ритма.	2	2

Тема 2. Овладение темпо-ритмом сцены	Этюды на смену темпо-ритма.	2	2
Тема 3. Овладение темпо-ритмом акта	Этюды на смену темпо-ритма.	2	2
Тема 4. Овладение темпо-ритмом спектакля	Этюды на смену темпо-ритма.	2	2
Тема 5. Овладение темпо-ритмом действия	Этюды на смену темпо-ритма.	2	2
Тема 6. Освоение темпо-ритмического рисунка спектакля	Этюды на смену темпо-ритма.	2	2
Тема 7. Обработка мизансцены в световой партитуре	Световые репетиции. Театральный свет. Внутренний и выносной свет. Софиты. Планшетное оборудование. Контровой свет. Прострелы. Локальный свет. Рампа. Световой занавес. Проекция и её возможности.	2	2
Тема 8. Обработка мизансцены в световой партитуре в монологе	Световые репетиции. Театральный свет. Внутренний и выносной свет. Софиты. Планшетное оборудование. Контровой свет. Прострелы. Локальный свет. Рампа. Световой занавес. Проекция и её возможности.	2	2
Тема 9. Обработка мизансцены в световой партитуре в парных сценах	Световые репетиции. Театральный свет. Внутренний и выносной свет. Софиты. Планшетное оборудование. Контровой свет. Прострелы. Локальный свет. Рампа. Световой занавес. Проекция и её возможности.	2	2
Тема 10. Обработка мизансцены в световой партитуре в массовых сценах	Световые репетиции. Театральный свет. Внутренний и выносной свет. Софиты. Планшетное оборудование. Контровой свет. Прострелы. Локальный свет. Рампа. Световой занавес. Проекция и её возможности.	2	2
Тема 11. Импровизационный поиск и оправдание мизансцен	Ритмизация мизансцен и актёрского поведения. Мизансцена – конкретный внешний рисунок. Мизансцена как лейтмотив. Композиционная выразительность и образный смысл мизансцены способны активизировать воображение актёра и вызвать творческое воодушевление	2	2
Тема 12. Работа в световом пространстве сценической площадки	Монтировочные репетиции. Отработка переходов от одной картины к другой, перестановки декораций, музыкального оформления. Обретение навыков работы в световом пространстве сценической площадки	2	2
Тема 13. Освоение фонограммы в спектакле	Музыкальное оформление спектакля. Музыка участвует в создании атмосферы спектакля, усиливает его эмоциональное звучание. Характер музыкального оформления зависит от жанра спектакля, его стиливого решения.	2	2

Тема 14. Осознанное совместное творчество режиссера и исполнителя	Формирование навыка осознанного совместного творчества режиссера и исполнителя	2	2
Тема 15. Передача внутреннего состояния образа через найденную пластику персонажа.	Формирование навыка точной передачи внутреннего состояния образа через найденную пластику персонажа. Психологический жест.	2	2
Тема 16. Перевоплощение и трансформация	Воплощение в одном спектакле двух и более ролей, поиск для каждой своих интонаций и движений.	2	2
Раздел «Мастерство актера – кукольника»	4 курс 7 семестр	64	
Тема 1. Взаимодействие со зрителем как участником спектакля.	Зритель как прием. Прием как необходимость. Прием как риск. Прием как иллюзия.	4	2
Тема 2. Взаимное воздействие исполнителей и зрителей.	Прием как приглашение. Прием как событие. Прием как припоминание.	4	2
Тема 3. Знакомство с пространственным решением спектакля через работу с макетом.	Пространственное решение художественного образа спектакля. Композиция спектакля и партитура. Работа с макетом. Композиция — фрагмент мизансцены.	4	2
Тема 4. Работа над образом через освоение костюма и грима, маски и куклы.	Разработка костюмов к спектаклю. Работа с фактурой.	4	2
Тема 5. Поиск сценической смысловой выразительности в одиночной мизансцене.	Построение мизансценического рисунка, образное выражение того смысла, который найден на первом и втором этапах.	4	2
Тема 6. Поиск сценической смысловой выразительности в парной мизансцене	Разработка линий действия каждого персонажа (главные и второстепенные). Объекты внимания и сценические задачи в каждом событии и эпизоде. Отношение к зрителю. Пластическое решение образа в пространстве.	4	2
Тема 7. Поиск сценической смысловой выразительности в групповой мизансцене.	Ритмизация мизансцен и актёрского поведения. Мизансцена – конкретный внешний рисунок. Мизансцена как лейтмотив. Композиционная выразительность и образный смысл мизансцены способны активизировать воображение актёра и вызвать творческое воодушевление	4	2
Тема 8. Поиск сценической смысловой выразительности в массовой	Принципиальное композиционное решение каждой сцены. Функциональная сценография. Использование функциональной детали. Выбор крупного объекта	4	2

мизансцене.	внимания для концентрации мысли актёра. «Второй план». Нацеленное действие, в котором те или иные предметы призваны выявлять намерения персонажа; предметы - не реквизит, а партнёры. Предметы могут помочь в ощущении жанра.		
Тема 9. Работа над органическим присвоением мизансцены	Мизансцена для актёра – зримый синтез чувства, мысли, воли и действия. Перевод эмоций, дум, стремлений на сценический язык. Мизансценический рисунок, от частного к целому или от целого к частному.	4	2
Тема 10. Овладение темпо-ритмом в заданном жанре спектакля	Ежедневный «туалет» актёра. Этюды под музыку и метроном. Под музыку и в ритме можно и общаться друг с другом: один такт — чтобы отыскать объект, несколько тактов — на привлечение внимания объекта, еще несколько — на исследование его состояния	4	2
Тема 11. Овладение темпо-ритмом действия.	Этюды на смену темпо-ритма.	4	2
Тема 12. Обработка мизансцены в световой партитуре в монологе.	Из истории мизансцены. Определение понятия «мизансцена». Основные и переходные мизансцены. Функции основных мизансцен.	4	2
Тема 13 Обработка мизансцены в световой партитуре в парных сценах.	Световые репетиции. Театральный свет. Внутренний и выносной свет. Софиты. Планшетное оборудование. Контровой свет. Прострелы. Локальный свет. Рампа. Световой занавес. Проекция и её возможности.	4	2
Тема 14. Обработка мизансцены в световой партитуре в массовых сценах	Эмоционально-образное и смысловое наполнение светового положения. Скорость входа светового положения. Вырубка. Световая партитура спектакля.	4	2
Тема 15. Обретение навыков работы в световом пространстве сценической площадки	Готовность к встрече с художником по свету. Световая партитура. Световые репетиции. Направка. Световые положения.	4	2
Тема 16. Освоение фонограммы в спектакле.	Общие функции театральной музыки. Роль сюжетной и условной музыки.	4	2
Раздел «Живой план»	4 курс 8 семестр	22	
Тема 1. Развитие у студента «чувства зрительного зала» при работе в спектакле.	Разминка. Упражнения на внимание, координацию, темпо-ритм. Практический комплекс, направленный на освоение базовых навыков актерского мастерства. Этюды. Тематические актерские этюды с «предлагаемыми обстоятельствами», освоением понимания режиссерских задач и способов взаимодействия с партнерами в театральном действии. Обсуждение. Обратная связь педагога с группой. Подведение итогов и проделанной на уроке работы	2	2

Тема 2. «Искусство переживания» по Станиславскому.	Противопоставление «Искусство представления» - «Искусство переживания». Приобретение навыков работы студентов в спектакле по принципу «четвертой стены».	2	2
Тема 3. «Биомеханика» Мейерхольда	Приобретение навыков работы студентов в спектакле по принципу «апарта».	2	2
Тема 4. Способы взаимодействия со зрительным залом.	Приобретение навыков работы «синтетических» студентов в спектакле по принципу «апарта» и «четвертой стены».	2	2
Тема 5. Принцип ансамблевости в спектакле.	Принцип ансамблевости - согласованность игры всех исполнителей и обдуманное использование выразительных средств. Определение и целей и задач каждого персонажа (горизонталь). Разделение персонажей на группы (сквозное, контрдействие). Перемена музыкального материала - перемена задачи или перегруппировка сил (вертикаль). Драматургия конфликта. Определить этапы развития конфликта (события) по музыкальным кускам и задачам. Кульминация ансамбля. Определить в ансамбле доминанту (если она есть). Центр заинтересованности (объект внимания). Время в ансамбле (реальное или стоп-кадр).	2	2
Тема 6. Импровизационное самочувствие актера в спектакле	Развитие импровизационного самочувствия актеров в спектакле.	2	2
Тема 7. Приемы и техники, направленные на поддержание художественной целостности спектакля.	Освоение приемов и техник, направленных на поддержание художественной целостности спектаклей.	2	2
Тема 8. Анализ пьесы.	Закрепление компетенций, связанных с анализом пьесы.	2	2
Тема 9. Анализ роли.	Закрепление компетенций, связанных с анализом роли.	2	2
Тема 10. Действие - основное выразительное средство сценического искусства.	Внутренние (направлены на себя) и внешние (направлены на партнера или на предмет) действия. Основные выразительные средства актерского мастерства: слово, голос, движение, пластика. Закрепление компетенций, связанных с собственными выразительными средствами	2	2
Тема 11. Закрепление компетенций ансамблевости спектакля	Развитие чувства ансамбля в спектакле. Общее родное участие, созидание жизни спектакля. Ответственность друг перед другом.	2	2

Раздел «Мастерство актера – кукольника»	4 курс 8 семестр	88	
Тема 1. Соединение теории и практики актерского анализа и сценического воплощения.	Формирование навыков владения вниманием зрительного зала, не допуская, чтобы публика подчинилась его своему влиянию. Новые условия творчества, когда надо действовать в образе на сцене в присутствии зрителей, когда надо сохранить всю тонкость органических процессов, заразить их своим искусством и сделать соучастниками творчества.	8	2
Тема 2. Работы в спектакле по принципу «четвертой стены».	Приобретение навыков работы студентов в спектакле по принципу «четвертой стены». Освоение и углубление метода сценической работы на разнохарактерном драматургическом материале.	8	2
Тема 3. Работы в спектакле по принципу «апарта».	Приобретение навыков работы студентов в спектакле по принципу «апарта».	8	2
Тема 4. Работа актера над собой в процессе сценического творчества.	Приобретение навыков работы «синтетических» студентов в спектакле по принципу «апарта» и «четвертой стены».	8	2
Тема 5. Этика коллективного творчества.	Совершенствование понимания чувства ансамблевости в спектакле.	8	2
Тема 6. Поиски внутренней и внешней характеристики образа в процессе перевоплощения	Развитие импровизационного самочувствия актеров в спектакле.	8	2
Тема 7. Освоение приемов и техник, направленных на поддержание художественной целостности спектаклей.	Демонстрация на конкретных примерах ситуаций, когда стилевые и жанровые особенности пьесы ставят перед студентом дополнительные творческие задачи, связанные с поиском соответствующей формы и ее сценического воплощения.	8	2
Тема 8. Факторы, определяющие характерность персонажа.	Закрепление компетенций, связанных с анализом пьесы.	8	2
Тема 9. Понимание и передача характерности персонажа	Закрепление компетенций, связанных с анализом роли.	8	2
Тема 10. Этюдная работа над репертуарным спектаклем	Закрепление компетенций, связанных с собственными выразительными средствами в логике театра кукол.	8	2
Тема 11. Участие в спектакле.	Закрепление компетенций ансамблевости спектакля	8	2
	Всего	921	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация программы дисциплины требует наличия:

- учебного класса для групповых занятий с учебной мебелью по количеству студентов.
- малого театрального зала
- зрительного зала (учебный театр).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актера в Театральном институте имени Бориса Щукина, 2019 – коллекция «Музыка и театр – Издательство Планета Музыки, ЭБС ЛАНЬ.
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера, 2020 - коллекция «Музыка и театр – Издательство «Планета Музыки», ЭБС ЛАНЬ.
3. Непейвода С.И. Грим, 2020 - коллекция «Музыка и театр - Изд. «Лань», «Планета музыки», ЭБС ЛАНЬ.
4. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Сценическое фехтование. Техника ведения боев, пластика движений и батальная режиссура, 2020- коллекция «Музыка и театр - Изд. «Академический проект», ЭБС ЛАНЬ.
5. Холопова В.Н. Теория музыки. Мелодика. Ритмика. Фактура. Тематизм, 2020 - коллекция «Музыка и театр - Изд. «Лань», «Планета музыки», ЭБС ЛАНЬ.
6. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос, 2020 - коллекция «Музыка и театр - Изд. «Лань», «Планета музыки» ЭБС ЛАНЬ.
7. Образцов С.В. «Моя профессия», М., Искусство, 1981

Дополнительные источники:

1. К.С.Станиславский. «Искусство переживания». 1980. Нэб. Сарабьян
2. Б. Голдовский. «Режиссерское искусство театра кукол России XX века», Вайн ГРАФ, 2018
3. Э. Сарабьян. «Большая книга актерского мастерства. Тренинги», ООО Издательств «Аст», М., 2017
4. «Что такое театр кукол?» ВТО, М.,1980
5. Н.И.Смирнова «И оживают куклы» М. «Детская литература», 1982
6. Б. Голдовский «История драматургии театра кукол», Лит Рес, 2017
7. И. Соломоник. «Традиционный театр кукол Востока: Основные виды театра объемных форм», 1992
8. М.М. Королев. «Искусство театра кукол. Режиссер в театре кукол», РГИСИ, 2015
9. В.М. Советов «Театр кукол. Технология изготовления», 2021

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Студент должен уметь: ориентироваться в специальной литературе как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества; анализировать произведения искусства и литературы в работе над ролью; применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе (с другими исполнителями,	практические занятия, самостоятельная работа, дифф. зачет, экзамен

<p>режиссером, художником, балетмейстером, концертмейстером и другими) в рамках единого художественного замысла; Использовать образное мышление при создании художественного образа; Создавать художественный образ актерскими средствами, владеть навыками самостоятельной работы над ролью на основе режиссерского замысла; использовать в профессиональной деятельности навыки общения со зрителями во время сценического представления и при работе в студии; свободно владеть куклами основных театральных систем (перчаточной, тростевой, планшетной и марионетками).</p>	
<p>Студент должен знать: основы теории актерской профессии; цели, задачи, содержание формы, методы работы в своей будущей профессии; особенности различных школ актерского мастерства; жанровые и стилистические особенности драматургических произведений; специальные методики и техники работы над ролью; способы работы над литературным, драматургическим материалом.</p>	<p>практические занятия, самостоятельная работа, дифф. зачет, экзамен</p>

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ

Самостоятельная работа - часть учебной деятельности студента. Аудиторные занятия с преподавателем формируют у студента профессиональный подход к обучению, акцентируют основные моменты организации самостоятельной работы. От успешности самостоятельной работы студента во многом зависит качество приобретенных им навыков, необходимых в актерском искусстве. По МДК «Мастерство актера» предлагаются следующие формы самостоятельной работы:

1. Разработка своих вариантов игровых упражнений, для психофизического тренинга – 46 часов
 2. Ежедневный психофизический актерский тренинг - 46 часов.
 3. Подготовка этюдов к показам, подбор реквизита - 46 часов.
 4. Разработка схемы передвижения партнера, предметов, реквизита по сцене - 46 часов.
 5. Самостоятельная проработка основ литературного материала - 46 часов.
 6. Самостоятельный выбор литературных произведений, формирование «своего» репертуара– 46 часов.
 7. Самостоятельная работа над ролью, в рамках режиссерского решения, совместно с партнерами по сцене, при отработке спектакля, отрывка, этюда– 46 часов.
 8. Изучение специальной литературы по проблемам культуры речи, философии и психологии творческого процесса в области театрального, актерского искусства– 46 часов.
 9. Подготовка и показы самостоятельно подготовленных работ; поэтические и творческие вечера «бенефисы» - 51 час
 10. Самообразование и повышение своего культурного уровня (посещение театров, выставок, творческих встреч и др. мероприятий) – 50 часов.
- Всего – 469 часов