

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров»
Санкт-Петербурга

Принята
на педагогическом совете
протокол №1
от 28 августа 2020 г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом № 37 от 28 августа 2020 г.
Директор ГБУ ДО ДЮТЦ «В.О.»

Н.М. Чулкина

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА**

«Живая песня»

Возраст детей: 6-11 лет

Срок реализации: 1 год

Разработчик: **Зарецкая Карина Владимировна,**
педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Общеобразовательная общеразвивающая программа «Живая песня» имеет **художественную направленность**. Программа способствует развитию и совершенствованию коммуникативных навыков, умению работать в группе, развитию организаторских способностей и лидерских качеств, готовности к творческой деятельности.

Специфика данной программы заключается в особенностях вокального искусства, где исполнитель, а в нашем случае ансамбль, существуют в постоянном синтезе актерской игры, музыки и слова.

Данная программа предназначена для работы с фольклорным ансамблем.

Фольклор - это коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой жизненный опыт и знания. Искусство фольклора уникально: оно рождается и существует в среде самих творцов и исполнителей. Его можно назвать источником и фундаментом национальной культуры, народной мудрости и духовного богатства.

Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий социальный смысл, так как это является средством воспитания человека: идейно-эстетического, нравственного, патриотического.

Музыкальные произведения позволяют вокалистам пройти через большее разнообразие эмоциональных впечатлений, чем в работе над одной ролью в каком-либо монументальном спектакле. Вокальное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов – он должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной дикцией, а главное уметь донести до зрителя образ исполняемого произведения. Работа фольклорного ансамбля объединяет в себе целый комплекс различных видов и жанров народного творчества – это песни, танцы, игры, возможность получить навыки хореографии, игра на шумовых музыкальных инструментах, знакомство детей с русским фольклором, традициями народного пения, обрядами русского народа и конечно же театрального искусства.

Преподавание театральных дисциплин по узким направлениям привело к тому, что даже профессионалы не всегда органично сочетают пение и движение, или, к примеру, танец и актерскую игру. Поэтому, данная программа рассчитана на обучение вокального коллектива основам актерского мастерства.

Важной задачей, стоящей перед фольклорным ансамблем, является выработка навыков совмещения пения и активного движения. Известно, что при двигательных нагрузках у певцов «сбивается дыхание», появляется одышка, что сказывается на точности интонирования и других характеристиках голоса.

Кроме того, работа над образом исполняемого произведения требует полной самоотдачи, постановки целого «спектакля». В связи с этим педагогу важно донести до своих учеников тот факт, что для исполнения фольклорного материала в равной степени важное значение имеют воображение и художественный вкус, которые, наравне с их вокальным, танцевальным и актерским талантом, являются определяющими в актерской интерпретации их роли. Само исполнение, однако, должно каждый раз быть «свежим», искренним, естественным. Эта «естественность», как правило, является результатом хорошей подготовки и напряженной работы над произведением, но для зрителей она должна выглядеть абсолютно натуральной.

Работа над всеми компонентами профессионального мастерства адаптирована к работе с детьми, учитывает психофизическое развитие детей разного возраста. Например, для учащихся младшего школьного возраста в программе большое место уделяется игровому тренингу. С развитием индивидуальности ребенка от младшего к старшему возрасту постепенно усложняются задачи, стоящие перед учениками, формируются новые умения и навыки, эстетический вкус, потребность в общении с искусством.

И наукой и практикой уже давно доказано, что во всяком деле – будь то совершенствование своего тела, голоса, изучение иностранного языка, занятия спортом или

научная деятельность – необходимы систематичность, настойчивость, трудолюбие и главное – последовательность. Любая система, если она выстроена разумно, обязательно принесет пользу и непременно даст положительный результат.

Актуальность программы связана с повышением требований к вокальному искусству, которые предполагают наличие у вокалистов не только певческих навыков, но и актерского мастерства.

Ведущая идея программы — каждый ребёнок должен получить возможность извлечь из занятий то, что наиболее отвечает уникальным потребностям его личности.

Максимальное количество времени отводится на практические занятия, то есть освоение теоретического материала происходит в процессе работы над вокальным материалом.

Программа спроектирована в соответствии с современными требованиями и следующими документами:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон N 304-ФЗ от 31 июля 2020 года о внесении изменений в Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся;
- Концепция развития дополнительного образования детей от 04. 09. 2014 №1726-р;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства просвещения России от 30.09.2020 №533 "О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196" (зарегистрировано в минобразования России 27.10.2020 № 60590);
- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
- Постановление Главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские перспективы". Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».
- Инструктивно-методическое письмо Комитета образования Санкт-Петербурга от 16.03.2020 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся- **6-11 лет**, обучающихся в фольклорном коллективе «Жерёпочки» по программам «Традиции и обычаи» и «Стилизованный музыкальный фольклор».

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год, 36 часов.

Уровень освоения программы – **общекультурный**.

Цель программы – развитие актерских способностей детей. Устранение зажатости и эмоциональное раскрепощение, преодоление «боязни сцены».

Задачи:

Обучающие:

- изучение основ сценического поведения;
- развитие артистических способностей;
- освоение элементов актерского мастерства в работе над образом в музыкальном произведении;
- актерская интерпретация музыкального произведения;
- знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями.

Воспитательные:

- Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества;
- Возбуждение познавательного интереса, расширение горизонтов познания;
- Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе;
- Воспитание зрительской культуры;
- Способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с партнёрами.

Развивающие:

- Развитие личностных и творческих способностей детей;
- Снятие внутренних зажимов;
- Развитие артистической смелости и непосредственности ребёнка, его самостоятельности;
- Развитие умения достойно держаться на сцене;
- Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.

Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность – 45 минут.

Занятия строятся в основном из практических упражнений, тренингов, игр, самоанализов, что даёт детям знания и умения, необходимые как для сценического искусства, так и непосредственно в жизни.

Условия реализации программы:

1. Коллектив не более 15 учащихся.
2. Требование к внешнему виду учащихся – репетиционная форма, удобная обувь, ввиду обеспечения техники безопасности на занятиях и свободы движения в процессе работы.
3. Учебная дисциплина на проводимых тренингах и репетициях.
4. Репертуар с выраженным детским звучанием, содержащий тренинговый материал.
5. Увлечь детей не только сценическими результатами, но и каждодневным подготовительным процессом.
6. Обеспечить материально-техническое оснащение для занятий: просторная, хорошо проветриваемая комната, число стульев должно соответствовать числу обучающихся в группе, звуковая аппаратура для работы над образом в музыкальном произведении.

Формы проведения занятий: Практические задания: тренинги, этюды, разучивание танцев, речевые упражнения, репетиции, просмотр видео материалов.

Планируемые результаты:

Предметные

- Формирование основ импровизации;
- Изучение необходимых актерских навыков, основ сценического поведения, освоение элементов актерского мастерства в работе над образом, межличностного общения и сотрудничества в ансамбле;

Метапредметные

- Приобретут сценическую культуру,
- Преодолеют страх выступлений перед публикой,
- Определят замысел, сценическую задачу постановочного номера.

Личностные

- Станут более ответственными и самостоятельными, целеустремленными и организованными, коммуникабельными и толерантными;
- Смогут физически и психологически раскрепоститься.

В результате освоения комплекса дисциплин, входящих в данную программу, у учащихся формируются определенные актерские исполнительские знания, умения и навыки, способствующие самореализации творческой личности учащихся. Приобретение навыка умения петь в меру эмоционально, в соответствии с характером произведения, овладение в совершенстве исполнительским мастерством для дальнейшего приобретения профессиональных навыков.

Итоги образовательного процесса проводится в апреле - мае учебного года в виде открытых занятий, фестивалей, конкурсов, отчетных мероприятий детских объединений учреждения.

Учебный план

№ п/п	Название раздела, темы	Количество часов			Формы контроля
		Всего	Теория	Практика	
1.	Вводное занятие.	1	0,5	0,5	Прослушивание
2.	Актерское мастерство. Тренинги и упражнения.	10	3	7	Наблюдение педагога.
3.	Техника актерской игры, основы актерского мастерства.	7	2	5	Наблюдение педагога.
4.	Работа над образом артиста.	6	1,5	4,5	Наблюдение педагога.
5.	Разбор и работа над вокальным материалом.	10	2	8	Наблюдение педагога.
6.	Контрольные и итоговые занятия.	2	0	2	Наблюдение педагога. Показ творческих работ.
Итого:		36	9	27	

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятий
1	10.09.	31.05.	36	36	1 раз в неделю по 1 часу

Рабочая программа

1. Задачи программы:

Обучающие

- Изучение теоретического материала в области сценического искусства.
- Овладение навыками актерским мастерством

Развивающие

- Развитие коммуникативных навыков у детей.
- Развитие умения работать в команде, в коллективе.
- Развитие лидерских качеств.
- Формирование и развитие творческих способностей учащихся.
- Формировать умение логически рассуждать, четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли.

Воспитательные

- Устойчивого интереса к изучаемым искусствам.
- Направить на профессиональное самоопределение.
- Воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при выполнении заданий, силу воли, настойчивость, упорства.
- Содействовать эстетическому воспитанию учащихся.

2. Планируемые результаты:

Дети будут знать:

- Основы сценической культуры.
- Основы актерского мастерства для вокалистов.

Дети будут уметь:

- проживать музыкальный материал на сцене.
- импровизировать на сцене.
- преодолевать страх перед сценой.

3. Содержание программы:

Вводное занятие. Знакомство с детьми. Беседа с учащимися о том, какие театры, выставки, концерты они посещали. Что им запомнилось? Что удивило, поразило, понравилось?

Знакомство с программой, ознакомление с требованиями. Прослушивание программы учащихся, тренинги на знакомство, ознакомление с практической деятельностью.

Установка правил поведения на уроках, на сцене. Инструктаж по технике безопасности на занятиях, на сцене, при коллективном посещении различных мероприятий.

Раздел I. Актерское мастерство. Тренинги и упражнения.

Темы: Мышечная свобода. Раскрепощение, снятие зажимов.

Теория. Освобождение мышц, снятие физического зажима.

Практика. Работа с дыханием, умение задерживать и отпускать дыхание, чередование глубокого и поверхностного дыхания. Психомышечная тренировка без фиксации и с фиксацией дыхания. Напряжение и расслабление мышц рук, ног, тела, лица, шеи. Перекат напряжения из одной части тела в другую. Снятие физических, телесных зажимов. Этот ряд упражнений необходим для расслабления и активизации мышц, обретения мышечной свободы.

Темы: Внимание, его виды. Организация памяти.

Теория. Внимание является активным сознательным процессом концентрации воли для познания окружающей действительности, в нем задействованы все органы чувств – слух, зрение, осязание, обоняние. Необходимо научиться удерживать свое внимание в активной фазе во время сценического действия. Быть внимательным на сцене значит – видеть, слышать, воспринимать, органично ориентироваться и координироваться в сценическом пространстве.

Практика. Зрительная и слуховая память. Эмоциональная и двигательная память. Мышечная и мимическая память. Координация в пространстве. Упражнения: «Кто во что одет». «Счетная машинка». «Что лежит на стуле» и другое.

Тема: Воображение и фантазия.

Теория. Воображение является ведущим элементом творческой деятельности, без него существование актерской техники невозможно. Необходимо развивать творческое воображение и фантазию с самого раннего детства, поддерживать в себе веру в собственный и чужой вымысел. Развитие этих элементов пробуждает и воспитывает образное и социативное мышление ребенка, способствует изучению возможностей своих органов чувств, внимания, воображения.

Практика. Упражнения, развивающие внимание, воображение и фантазию, артистическую смелость, координацию, пластику, ритм.

Тема: Импровизация.

Теория. Основным методом обучения актерских тренингов и упражнений является импровизация, которая предполагает свободное проявление творческой индивидуальности каждого учащегося, формирует импровизационность мышления учащегося.

Практика. Постепенно вводятся понятия действенной задачи, события, его оценки. Учащиеся должны овладеть сценическим самочувствием, ощущением пространства, внутренним монологом и только после этого приступить к самому сложному воздействию – воздействию словом.

Упражнения – «Зеркало с отставанием», «Скульптуры», «Режиссер – актер», «История по слову» и другое.

Тема: Искусство перевоплощения.

Теория. Общий принцип актёрского искусства — перевоплощение. Перевоплощение бывает внешнее и внутреннее, метод его постижения различается в зависимости от техники, которой пользуется актёр, школы (например, Станиславского или Михаила Чехова), факторов внешнего вмешательства в построение роли (работы партнёров, режиссёра, гримёра и т. д.). Рабочие инструменты актёра так же различаются как внешние и внутренние. Внешние (технологические) — грим, костюм, в некоторых видах театра — маска. Внутренние (психо-физические) — физические: тело, пластика и моторика, голос (в том числе дикция), музыкальный слух, чувство ритма; психические: эмоциональность, наблюдательность, память, воображение, скорость реакции, способность к импровизации.

Практика. Упражнения направленные на перевоплощение учащихся, от своего «Я» к принятию не свойственных им ролей (героев из мультяшек, фильмов, музыкантов, предметов и т.д.)

Тема: Актерские пристройки.

Теория. «Пристройка» действует, когда возникает предметная, конкретная цель. Пристройки могут разделиться на две группы: воздействие с неодушевленным предметом и воздействие на партнера. Воздействие на партнера разделяется на три группы: «пристройка снизу», «пристройка сверху» и «пристройка наравне».

Практика. Упражнения «Попробуйте представить себя в роли ...». Парные пристройки, коллективные пристройки. Этюды с применением всех видов пристроек.

Тема: Чувство партнера. Сценическое общение. Коллективная согласованность.

Теория. Тренинг общения с партнером — это, прежде всего, тренинг внимания к партнеру. Актер должен стараться выработать в себе особую бдительность чувств именно на сцене и в репетиционном зале (ее можно развить!). Чтобы улавливать оттенки голоса партнера, которых он прежде не слышал. Чтобы открыть в лице партнера черты, которых он раньше не замечал. Чтобы видеть вокруг себя детали, слышать звуки и ощущать запахи, которых он никогда не видел, не слышал, не ощущал. Партнером для артиста является не только другой артист, но и публика, и даже неодушевленные предметы (реальные или воображаемые). Часто артист сам для себя является партнером: любой монолог, в котором персонаж сомневается, мучается, задается неразрешимыми вопросами, обращен внутрь себя. ... Виды общения взаимопроникают друг в друга — только в этом случае процесс общения становится живым, подлинным, художественным.

Практика. Упражнения направленные на чувство партнера, на взаимодействие, на контакт. Нельзя заниматься данным тренингом индивидуально, только в группе. Тренинг общения возможно только в том случае, когда артист чувствует поддержку и отклик от реальных, живых людей.

Тема: Действие как основа сценического искусства.

Теория. Искусство актёра - это искусство сценического действия. В театре только то, приобретает силу и убедительность, что выражено через действие. Действие является главным средством сценической выразительности. Через активное, целенаправленное, органическое действие воплощается внутренняя жизнь образа. Этой задаче должны быть всецело подчинены артистическая техника и творческий метод.

Виды действия – внешнее и внутренне, физическое и психическое. При выполнении заданий дети должны помнить, что любое действие - это процесс, который имеет начало, развитие, конец.

Практика.

1. Этюды на физические действия (с предметами) – логически оправданные и четкие действия с предметом или группой предметов. Например, расческа, ножницы, стул – как одиночные предметы, а затем как групповые. Смысл этих упражнений в том, чтобы научиться отвлекаться от зрителей, увлекаясь на сцене конкретным действием.

2. Этюды и упражнения на память физических действий, беспредметные (ПФД – память физических действий) – знакомых ребенку. Например, как ты чистишь зубы, как пишешь в тетради, как ешь суп и т.д., то есть ежедневно повторяющиеся, привычные действия.

3. Этюды на внутреннее действие (публичное одиночество) – понятие «четвертой стены». Что я чувствую? Что со мной происходит? Чего я хочу?

Раздел II. Техника актерской игры, основы актерского мастерства.

Тема: Актерская оценка.

Теория. Оценкой называют первый момент осознаваемое действие субъектом. В течение оценки «образно говоря», нужно уложить в голову, что-то увиденное, воспринятое, услышанное в определенное действие.

Практика. Этюд по схеме: что-то увидеть, заметить, услышать, понять. Пытаться совершенно овладеть «оценкой» в упражнениях. Добиться сосредоточенного внимания на прежних оценках дела для персонажа.

Тема: Предлагаемые обстоятельства.

Теория. Различные жизненные обстоятельства побуждают нас к тому или иному действию. Мы постоянно находимся во взаимодействии с обстоятельствами: либо создаем их сами, либо они существуют и появляются в нашей жизни независимо от нас. В сценическом действии обстоятельства предлагаются нам автором произведения.

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

Практика. Упражнение «Разговор через стекло» - Представить, что через окно с толстым, звуконепроницаемым стеклом, нужно передать свою историю, по средствам актерской игры и пластики, не прибегая к словам. Упражнение «Я в предлагаемых обстоятельствах» и другие. Преодоление предлагаемых обстоятельств делает сценическое действие более напряженным, интересным, активным.

Тема: Переключение телесного внимания, воображения.

Теория. Акцент на том, что здесь тренируется именно переключение внимания, нужно успеть «погружаться» за короткое время в одно состояние и так же быстро переключаться и переходить в другое, задействуя при этом все возможности своего тела и разума.

Практика. По сигналу, переключаться с одной воображаемой поверхности, ситуации, истории и т.д., на другую.

Тема: Темпо-ритм.

Теория. Темп – это скорость выполняемых действий. Ритм - это размеренность и интенсивность действия, его организация во времени и пространстве. В актерской исполнительской практике существуют определенная градация темпо-ритмов и переключение скоростей, понятия постепенного нарастания и снижения темпо-ритма. Овладение этими понятиями поможет нам двигаться на сценической площадке на разных скоростях. Здесь мы знакомим детей с 5-ю скоростями движения (1-я самая медленная, 5-я самая быстрая, но не бегом).

Практика. Освоение различных темпо-ритмов. Темпо-ритм внешний и внутренний. Этюды на соответствие внешнего и внутреннего темпо-ритма. Этюды на контраст внешнего и внутреннего темпо-ритма. Дети учатся двигаться по сцене во всех скоростях, не сталкиваясь, занимая все пространство сцены. При этом они учатся отличать одну скорость от другой. Скорость задает настроение, а дети пробуют почувствовать настроение, заданного движения.

Тема: Ощущение пространства.

Теория. Работа над ощущением сценического пространства, как на сцене, так и в аудитории, ориентированием на сцене, умением заполнять собой сценическое пространство, чувствовать партнера и себя относительно партнера.

Практика. Упражнения на коллективную согласованность, на формирование и умение видеть себя со стороны, создавать логичную картину, понятную зрителям. В одиночных этюдах работать над заполнением пространства действием, тренировать ориентирование на сцене.

Тема: Атмосфера.

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

Практика. Упражнения на столкновение атмосфер. На создание атмосферы определенного события и т.д.

Тема Мизансцена.

Теория. Мизансцена – расположение действующих лиц на сцене, должна быть не случайной, а «говорящей», действенной. Ребенок должен знать, что такое круг, полукруг, квадрат, треугольник, линия, шеренга, диагональ. Чтобы в дальнейшем чувствовать себя на сцене свободно, научиться видеть и чувствовать пространство, в котором находится.

Практика. Упражнения направленные на умение выстроить максимально логическую мизансцену на различные темы. Для этого они учатся строиться в круг за минимальный промежуток времени, а так же в другие наиболее сложные фигуры и комбинации.

Запомнить основные правила сценического этикета: никогда не вставать спиной к зрителю, не трогать и не задевать кулисы во время сценического действия, использовать их только для выхода на сцену.

Выстраивание мизансцен исполняемых произведения. Правильное заполнение сценического пространства.

Тема Внутренний монолог.

Теория. Внутренний монолог – мысли и чувства, обращенные к себе. Освоение первого и второго плана. Первый план – это тактика поведения, то есть, что я делаю, как я действую для того, чтобы добиться желаемого. Второй план – это личная действенная задача каждого актера, отвечающая на вопрос «Чего я хочу? Чего я добиваюсь?».

Практика. Упражнения типа «Ум, чувство, тело». Придумывается ситуация «Я в предлагаемых обстоятельствах». Один из учащихся выбирает троих, которые будут представлять его ум, чувство и тело, придает каждому из них соответствующую форму, составляет из них скульптурную группу. Участники делятся рассказом, какого им быть частями одного человека. Все отвечают на вопросы первого и второго плана.

Раздел III. Работа над образом артиста.

Темы: Сценический образ. Характер и характерность. Умение входить в образы и роли.

Теория: Что такое сценический образ? Что такое характер? Это форма воспроизведения всего, что понял и прочувствовал артист в том произведении искусства, которое он подготовил к показу и демонстрирует зрителям на сцене. Проще говоря, это единство и целостность «Я» артиста.

Практика: Работа над созданием образа, взято из литературы, из жизни и т.д.

Темы: Создание доброго и злого образа. Создание сказочно-фантастического образа. Создание образа бытового персонажа. Создание образа героя из литературы.

Практика: На первых же танцевальных занятиях, при работе с музыкальными или вокальными произведениями юным артистам необходимо пояснять, что исполнительское мастерство – это не только выученные шаги, тексты, мелодия, но и умение «войти в образ» с полным осознанием:

- кто ты сам в этом произведении (возраст, пол, внешность, характер и т.д.);
- в какое время, где и вокруг чего происходит действие;
- что ему предшествовало;
- какие действия и переживания у тебя, как персонажа истории, происходят в тот или иной момент «пересказа» произведения.

Раздел IV. Разбор и работа над вокальным материалом.

Темы: Работа над сценическим образом. Работа над сценическим имиджем: воссоздание сценического образа.

Теория. Понятие «сценический образ». В основе лежит уже знакомое ребятам «наблюдение». Наблюдая внешние проявления человеческого проявления (жесты, походку, речь, смех, плач, манеру держать себя и т.п.), надо пытаться как бы заглянуть внутрь человека, уяснить себе внутренние причины того или иного его поведения; попытаться понять, определить характер, особенности, отличающие его от других людей. При этом, наблюдая «через себя».

Практика. Ознакомление с характером песни, ритмической основой, жанром. Понимание настроения и характера произведений. Воссоздание подходящего имиджа.

Тема: Практическое осуществление сценического образа.

Практика. Полностью включенная работа в образ исполняемого материала.

Тема: Работа над дикцией.

Теория. Хорошая дикция - это комплекс навыков, состоящий из собственно дикции - ясного и четкого (согласно орфоэпии) произношения гласных и согласных, сохранения в пении правильного ударения в словах, соблюдения правил и законов логики.

Практика. Определение музыкальных фраз, кульминации песни. Работа над правильным и четким произношением.

Тема: Просмотр видеозаписей. Оценка и анализ проделанной работы.

Теория. Анализировать свою работу всегда важно и нужно, так как ты видишь себя со стороны и замечаешь все ошибки и недостатки, которых не видел при работе. Это улучшает дальнейшую работу и способствует повышению уровня профессионализма.

Практика. Просмотр и прослушивание исполняемого коллективом материала, оценка и анализ.

Контрольные и итоговые занятия. Итоговый показ может происходить в форме публичного показа концертных номеров, выступлений на разных площадках: конкурсах, фестивалях и т.д.

Календарно-тематическое планирование

На 2020 - 2021 учебный год

По программе «Живая песня. Актерское мастерство в фольклорном ансамбле»

Педагог Зарецкая К.В.

Группа № 1-й год обучения

Согласовано

(дата)

зав. отделом _____

№	Дата занятия планируемая	Дата занятия фактически	Название раздела и темы	Количество часов
1.			Вводное занятие.	1
2.			Актерское мастерство. Тренинги и упражнения. <i>Тема: Мышечная свобода.</i>	1
3.			<i>Тема: Раскрепощение, снятие зажимов.</i>	1

4.			<i>Тема: Внимание, его виды.</i>	1
5.			<i>Тема: Организация памяти.</i>	1
6.			<i>Тема: Воображение и фантазия.</i>	1
7.			<i>Тема: Воображение и фантазия.</i>	1
8.			<i>Тема: Импровизация.</i>	1
9.			<i>Тема: Искусство перевоплощения.</i>	1
10.			<i>Тема: Актерские пристройки.</i>	1
11.			<i>Тема: Чувство партнера.</i>	1
12.			<i>Тема: Сценическое общение. Коллективная согласованность.</i>	1
13.			<i>Тема: Действие как основа сценического искусства.</i>	1
14.			Техника актерской игры, основы актерского мастерства. <i>Тема: Актерская оценка.</i>	1
15.			<i>Тема: Актерская оценка.</i>	1
16.			<i>Тема: Предлагаемые обстоятельства.</i>	1
17.			<i>Тема: Предлагаемые обстоятельства.</i>	1
18.			<i>Тема: Переключение телесного внимания, воображения.</i>	1
19.			<i>Тема: Темпо-ритм.</i>	1
20.			<i>Тема: Ощущение пространства.</i>	1
21.			<i>Тема: Атмосфера.</i>	1
22.			<i>Тема: Мизансцена.</i>	1
23.			<i>Тема: Внутренний монолог.</i>	1
24.			Работа над образом артиста. <i>Тема: Сценический образ. Характер и характерность.</i>	1
25.			<i>Тема: Умение входить в образы и роли.</i>	1
26.			<i>Тема: Создание доброго и злого образа. Создание сказочно-фантастического образа.</i>	1
27.			<i>Тема: Создание образа бытового персонажа.</i>	1
28.			<i>Тема: Создание образа героя из литературы</i>	1
29.			Разбор и работа над вокальным материалом. <i>Тема: Работа над сценическим образом.</i>	1
30.			<i>Тема: Работа над сценическим имиджем: воссоздание сценического</i>	1

			<i>образа.</i>	
31.			<i>Тема: Практическое осуществление сценического образа.</i>	1
32.			<i>Тема: Практическое осуществление сценического образа.</i>	1
33.			<i>Тема: Работа над дикцией.</i>	1
34.			<i>Тема: Просмотр видеозаписей. Оценка и анализ проделанной работы.</i>	1
35.			Итоговое занятие.	1
36.			Итоговое занятие.	1
			Итого:	36 часов

Воспитательная работа и массовые мероприятия

№ п/п	Название мероприятия	Сроки
1.	Участие в мероприятиях ДЮТЦ «ВО»	В течение года.
2.	Участие в итоговых мероприятиях ДЮТЦ «ВО»	Декабрь-май.
3.	Посещение городских, районных мероприятий, праздников.	В течение года.
4.	Выступления на разных площадках: конкурсах, фестивалях.	В течение года.

Взаимодействие педагога с родителями

№	Формы взаимодействия	Тема	Сроки
1.	Личные встречи с родителями	По договоренности	В течение года.
2.	Родительские собрания	Организационное собрание.	Сентябрь-октябрь
3.	Открытые занятия, конкурсы, фестивали	Показы всей проделанной работы	Май

Оценочные и методические материалы

Основной формой занятий является игровой тренинг, где дети знакомятся с миром театра и его особенностями. Актерский тренинг включает в себя упражнения на внимание и память, фантазию и воображение.

Сложность работы в этом направлении обусловлена в современном мире тем, что большинство детей подвержены уже в раннем возрасте сильному влиянию телевидения и виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, занимательности, изобретательности и остроумии их создателей, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не затрагивают тех психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу

активного, действенного воображения. Ведь именно воображение для ребенка, так же как и для актера, становится локомотивом всей его творческой деятельности.

Важнейшие принципы и специальные **методические приемы**, применяемые на занятиях по основам актерского мастерства таковы:

- выполнение упражнений и этюдов по словесному заданию педагога;
- контрастность в подборе упражнений;
- прием усложнения заданий;
- комплексность задач в уроке и в каждом упражнении;
- подлинность и непрерывность педагогических действий.

Общие критерии оценивания результатов:

- Владение знаниями по программе.
- Активность. Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах.
- Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе.
- Уровень воспитанности и культуры учащихся.
- Чувство такта, ритма.
- Творческий рост и личностные достижения воспитанников.

Формы подведения итогов (механизмы оценивания результатов)

- Педагогические наблюдения.
- Открытые занятия с последующим обсуждением.
- Итоговые занятия.
- Концертные выступления.
- Конкурсы, фестивали, смотры.

Способы диагностики и контроля результатов.

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений.

Показатели и критерии диагностики освоения образовательной программы «Живая песня»

O1, O2, O3, O4, O5 – показатели результативности освоения образовательной программы в соответствии с задачами в области обучения.

P1, P2, P3, P4, P5 – показатели результативности освоения образовательной программы в соответствии с задачами в области развития.

B1, B2, B3, B4, B5 – показатели результативности освоения образовательной программы в соответствии с задачами в области воспитания.

По каждому показателю определено содержательное (словесное) описание градаций, соответствующее количественному выражению:

3-высокий уровень,

2- средний уровень,

1 – низкий, незначительный уровень.

Показатель	Критерии		
	3	2	1
O1 — Изучение основ сценического поведения;	Знает и следует правилам безопасности, поведения на уроках, сценической площадке и за кулисами; проявляет устойчивый	Знает, но не всегда следует правилам поведения на уроках, сценической площадке и за кулисами; интересуется театральной	Не знает и не следует правилам безопасности, поведения на уроках, сценической площадке и за кулисами; не проявляет интереса к

	интерес к театральной деятельности; знает и соблюдает этику артиста.	деятельностью; знает об этике артиста и но не всегда эти знания применяет.	театральной деятельности.
О2 — Развитие артистических способностей;	Органичен на сценической площадке; легко вживается в любую роль; умеет передавать зрителю нужные эмоции и интонации, независимо от содержания текста.	В меру органичен; Может примерять различные роли; умеет передавать зрителю простые эмоции (веселье, печаль...).	Не органичен; с трудом переключается на какие-либо роли; зажат, не умеет передавать зрителю нужные эмоции.
О3 — Освоение элементов актерского мастерства в работе над образом в музыкальном произведении;	Знает и понимает что такое сценический образ; что такое характер; Проводит работу над созданием образа и без труда может воспроизвести все, что понял и прочувствовал в произведении.	Имеет базовые знания о том, что такое сценический образ; в нужном образе может передать зрителю эмоциональную и смысловую нагрузку произведения.	Не имеет знаний о том, что такое сценический образ; не умеет входить в образ и только механически выдает зрителю сухой текст произведения.
О4 — Актерская интерпретация музыкального произведения;	Обладает пониманием настроения и характера произведений; отлично воссоздает подходящий имидж, правильно воспроизводит нужные эмоции используя мимику, жесты и взгляд; полностью включенная работа в образ исполняемого материала, умеет раскрыть драматургию.	Правильно воспроизводит нужные эмоции; активно пользуется мимикой, жестами; умеет передать основную мысль произведения до зрителя.	Не понимает смысла исполняемого произведения; не воспроизводит нужных эмоций; не включен в работу.
О5 — Знакомство с профессиональным языком, понятиями и категориями.	Владеет и применяет знания профессионального языка; знает литературу и умеет доказать точку зрения; использует полученные теоретические знания	Имеет знания профессионального языка, но не всегда эти знания применяет; использует полученные теоретические знания в практических заданиях.	Не пользуется профессиональными терминами; не знает литературу и не может доказать точку зрения. Не умеет в практических заданиях использовать полученные

	в практических заданиях.		теоретические знания.
Р1 — Развитие личностных и творческих способностей детей;	Проявляет себя как лидер. Может организовать деятельность в группе; умеет проявлять свои индивидуальные способности в общей работе – инсценировке материала, запись фонограмм и т. д.	Принимает активное участие в общей деятельности группы; применяет свои индивидуальные способности в общей работе – инсценировке материала, запись фонограмм и т. д.	Не может применить свои индивидуальные способности и не принимает участие в общей работе группы.
Р2 — Снятие внутренних зажимов;	Правильно работает с дыханием, умеет задерживать и отпускать дыхание; выполняет на отлично тренинговые упражнения направленные на напряжение и расслабление мышц рук, ног, тела, лица, шеи, перекат напряжения из одной части тела в другую; самостоятельно умеет снимать физические, телесные зажимы.	Умеет работать с дыханием; выполняет тренинговые упражнения направленные на напряжение и расслабление мышц рук, ног, тела, лица, шеи, перекат напряжения из одной части тела в другую.	Не умеет правильно работать с дыханием; с трудом выполняет тренинговые упражнения направленные на напряжение и расслабление мышц; не умеет самостоятельно снимать физические, телесные зажимы.
Р3 — Развитие артистической смелости и непосредственности ребёнка, его самостоятельности;	Пользуется всеми полученными знаниями в области актерского мастерства; не боится самостоятельно экспериментировать и импровизировать; предлагает решения актерских задач номера; полностью погружается в материал.	Пользуется полученными знаниями в области актерского мастерства; умеет импровизировать; предлагает решения актерских задач номера; находится в материале.	Не умеет применять полученные знания в области актерского мастерства; не умеет самостоятельно экспериментировать и импровизировать; не находится в материале.
Р4 — Развитие умения достойно держаться на сцене;	Чувствует себя раскованно; легко адаптируется в разных ситуациях, в случае непредвиденных обстоятельств (отключение фонограммы, света и	На сценической площадке существуют достаточно органично; быстро ориентируются в разных ситуациях, в случае непредвиденных обстоятельств	Чувствует себя очень зажато; в случае непредвиденных обстоятельств (отключение фонограммы, света и т. д.), теряется и перестает работать.

	т.д.) может быстро перестроиться и органично вести себя на сцене; находит выход, предотвращает неприятные ситуации.	(отключение фонограммы, света и т. д.), но под руководством педагога.	
Р5 — Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.	Не стесняется работать как в группе, так и индивидуально; внимателен к партнеру; улавливает эмоциональный фон партнера, взгляд, оттенки голоса и т. д.; может работать не только с другим артистом, но и с публикой, и даже с неодушевленными предметами (реальными или воображаемыми); активен на всех этапах занятия; умеет ценить труд коллектива.	Может работать как в группе, так и индивидуально; достаточно свободен в общении; может выполнить несложные поручения, но сам придумать ничего не может; не инициативен, но как партнер — хороший; активен на всех этапах занятия; умеет ценить труд коллектива.	Не может работать как в группе, так и с партнером; на занятиях не активен, отстраняется от коллективной работы; старается вести себя незаметно.
В1 — Помощь в овладении навыками межличностного общения и сотрудничества;	Свободно общается, внимательно слушает, высказывает свою точку зрения; идет на сотрудничество, всегда готов предоставить свою помощь; адекватно реагирует на справедливую критику, делает выводы и исправляет свои ошибки; умеет приспосабливаться к любым ситуациям на занятии, выступлении, легко переключается с одной задачи на другую.	Общается только в группе; имеет затруднение в общении с незнакомыми; внимательно слушает; может высказать свою точку зрения, но больше полагается на мнение большинства; может переключаться с одной задачи на другую.	Тяжело дается общение в группе; имеет затруднение в общении с незнакомыми; не внимателен; часто отмалчивается и остается в стороне; полагается на мнение большинства; плохо реагирует на справедливую критику.
В2 — Развитие познавательного интереса, расширение горизонтов познания;	Самостоятельно и на занятиях изучает актерское мастерство; проявляет большой интерес к профессиональным конкурсам,	Проявляет интерес к изучению основ актерского мастерства; приветствует конкурсы, фестивали и т.д.	Актерское мастерство совершенно не интересно; конкурсы фестивали данного направления не интересуют.

	фестивалям данного направления.		
В3 — Воспитание культуры общения в коллективе, внимательного и ответственного отношения к работе;	Уважительно относится к своей работе и работе партнера, коллектива; работает в группе, учитывает мнение партнеров, отличные от собственных; умеет договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходит к общему решению; анализировать свою работу и работу своих товарищей на сценической площадке.	Уважительно относится к своей работе и работе партнера, коллектива; может анализировать собственную работу и работу товарищей, но делает это не всегда; при распределении функций и ролей в совместной деятельности, прислушивается к мнению других людей, не всегда принимает решение самостоятельно.	Нет уважения к своей работе и работе партнера, коллектива; не умеет анализировать работу свою и других; при общей работе отстраняется и не принимает никаких решений.
В4 — Воспитание зрительской культуры;	Знает правила зрительского этикета и применяет их на практике.	Знает правила зрительского этикета, но не всегда применяет их на практике.	Не знает правила зрительского этикета.
В5 — Способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с партнёрами.	Не опаздывает и все выполняет вовремя; дисциплинированный; ответственный, готов помочь в любую минуту. Не может подвести коллектив; работает на общее дело.	Может опоздать; выполняет все задания, но не всегда в срок; готов оказать помощь; не может подвести коллектив; работает на общее дело.	Часто опаздывает или не приходит на занятия; не выполняет задания; может подвести коллектив.

Педагогические методики и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

Дистанционная поддержка ДООП «Живая песня»

№	Раздел программы, темы	Учебно-методические материалы	Проверочные задания / вопросы	Срок (период выполнения)	Форма обратной связи
1	Актерское мастерство. Тренинги и упражнения. Мышечная свобода.	Текстовый материал. Инструкция. Упражнение, направленное на снятие телесных зажимов «Пластилиновые люди».	Выполнение упражнения. Отснять видео материал.	В течение 1 недели	Выполненные задания выкладываются в группу ВК (https://vk.com/club32943289) или

					высылаются на почту педагогу.
2	Актерские тренинги. Импровизация	Видеозанятие (в Zoom).	Выполнение упражнений по видеозанятию.	Каждую неделю.	Обсуждение в Zoom.
3	Этюды на выражение эмоций.	Текстовый материал, Инструкция. Примерить на себя разные образы и разыграть этюды.	Выполнить задание и отснять видео материал.	2 раза в год.	Выполненные задания выкладываются в группу ВК (https://vk.com/club32943289) или высылаются на почту педагогу.
4	Этюды-наблюдения.	Просмотр видео материалов на тему наблюдение за предметом, животными и людьми.	Выполнение упражнения на развитие фантазии и внимания. Придумать и оправдать свой предмет, животное, человека. Отснять видео материал.	6 раз в год.	Выполненные задания выкладываются в группу ВК (https://vk.com/club32943289) или высылаются на почту педагогу.
5	Работа над образом артиста. Сценический образ.	Видеозанятие (в Zoom). Теория и практика работы над образом артиста.	Выполнение упражнений по видеозанятию.	4 раза в год.	Обсуждение в Zoom.
6	Разбор и работа над вокальным материалом. Работа над сценическим образом.	Текстовый материал, Инструкция. Разбор исполняемого произведения. Краткий анализ.	Письменный, выполненный разбор произведения.	4 раза в год.	Выполненные задания выкладываются в группу ВК (https://vk.com/club32943289) или высылаются на почту педагогу.
7	Воссоздание сценического образа.	Видеозанятие (в Zoom).	Выполнение заданий по видеозанятию.	В течение года.	Обсуждение в Zoom.
8	Контрольные и итоговые занятия	Видеозанятие (в Zoom).	Выполнение заданий во время конференции. Подведение итогов.	2 раза в год.	Обсуждение результатов в Zoom.

Список литературы

Литература для педагога:

1. Актерский тренинг: Мастерство актера в терминах Станиславского. – Москва АСТ, 2010 – (Золотой фонд актерского мастерства).
2. Альшиц Ю.Л. Тренинг forever! / Ю.Л.Альшиц. – Москва: РАТИ –ГИТИС, 2009
3. Бажанова Р.К. Феномен артистизма и его театральные разновидности. /Р.К.Бажанова// Обсерватория культуры. – 2010 - №4. – С. 42-49.
4. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского. / М.А.Венецианова. – Москва: АСТ, 2010 – (Золотой фонд актерского мастерства)
5. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
6. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. / С.В.Гиппиус. – Москва АСТ, 2010
7. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века: Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия./ Л.И.Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ, Вертикаль, Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
8. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В.Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008 Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е.Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008
9. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н.А.Зверева, Д.Г.Ливнев. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008
10. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М.Кипнис. – Москва: АСТ, 2009 – (Золотой фонд актерского мастерства)
11. 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)
12. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
13. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. / М.О.Кнебель. – Москва: РАТИ- ГИТИС, 2009
14. Кутьмин С.П. Характер и характерность: учебное пособие / С.П.Кутьмин. – Тюмень:ТГАКИ, 2004
15. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О.Лоза. – Москва: АСТ, 2009 – (Золотой фонд актерского мастерства)
16. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра / В.И.Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009 – (Актерская книга)
17. 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>
18. Павис П. Словарь театра. / П.Павис; пер. с фр.; под ред. Л.Баженовой. – Москва: ГИТИС, 2003
19. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд. / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010 – (Золотой фонд актерского мастерства)
20. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П.Райан. – пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010 – (Золотой фонд актерского мастерства)
21. Русский драматический театр: энциклопедия.–Москва, Большая Российская энциклопедия, 2001
22. Русский театр. 1824 – 1941 Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
23. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова. / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010 – (Золотой фонд актерского мастерства)
24. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос. / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010 – (Золотой фонд актерского мастерства)

25. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н.А.Зверева, Д.Г.Ливнев. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008
26. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д.Г.Ливнев. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008
27. В.Н.Сорокин. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В.Н.Сорокин, Л.Я.Сорокина // Искусство и образование. – 2010 - № 1(63). – С.19-27
28. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью \К.С.Станиславский. – Москва: АСТ, 2009 – (Золотой фонд актерского мастерства)
29. 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)
30. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К.С.Станиславский. – Москва: АСТ, 2009 – (Золотой фонд актерского мастерства)
31. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.А.Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
32. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стреллер; пер. с ит. и коммент. С.Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
33. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Б.Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
34. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
35. Хмельницкий Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
36. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII – первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005
37. Чехов М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М.А.чехов. –Москва: АСТ, 2009 – (Золотой фонд актерского мастерства)

Литература для учащихся:

1. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н.А.Зверева, Д.Г.Ливнев. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008
2. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004 – (Русские школы)
3. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра / В.И.Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009 – (Актерская книга)
4. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. / М.О.Кнебель. – Москва: РАТИ- ГИТИС, 2009
5. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А.Кокорин – 2002
6. Кутьмин С.П. Краткий словарь театральных терминов / С.П.Кутьмин. – Тюмень: ТГАКИ, 2003
7. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н.А.Зверева, Д.Г.Ливнев. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008
8. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО «БММ»
9. 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
10. Чехов М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М.А.чехов. –Москва: АСТ, 2009 – (Золотой фонд актерского мастерства)
11. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Б.Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
12. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
13. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А.Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 – (Мир культуры, истории и философии)

14. Станиславский К.С. Искусство представления / К.С.Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
15. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.А.Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008