

УТВЕРЖДЕНА
приказом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств «Юность»
от 23 марта 2021 г. № 17

ПРИНЯТА
на заседании Педагогического совета
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования города Москвы
«Детская школа искусств «Юность»
Протокол № 2 от 23 марта 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ИСКУССТВО ТЕАТРА»
(уровневая программа)

Рабочая программа учебного предмета
«ОСНОВЫ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Срок обучения:
I уровень (стартовый) – 2 года
II уровень (базовый) – 2 года
III уровень (продвинутый) – 2 года

Москва
2021

Структура программы учебного предмета

- 1.Пояснительная записка
- 2.Актуальность
- 3.Цель
- 4.Задачи
- 5.Отличительные особенности программы
- 6.Возраст обучающихся
- 7.Сроки реализации программы
- 8.Формы и режим занятий
- 9.Учебно-тематический план программы
- 10.Содержание дополнительной образовательной программы
- 11.Ожидаемые результаты реализации программы
- 12.Формы контроля и оценки результатов
13. Методическое обеспечение учебного процесса
- 14.Условия реализации программы
- 15.Рекомендуемый репертуар для занятий I-го (стартового) , II-го (базового), III-го (продвинутого) уровней обучения
- 16.Список рекомендуемой методической литературы

Пояснительная записка

Программа по учебному предмету «Основы актерского мастерства» является одной из составляющих комплексной дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы «Искусство театра» в системе обучения на отделении «Музыкальный театр». Данная программа представляет собой 6-хлетний курс в рамках 7-летнего обучения по комплексной программе «Искусство театра», включающую три уровня: стартовый (1-2 года обучения), базовый (3-4 года обучения) и продвинутый (5-6 года обучения).

Программа составлена и адаптирована преподавателями отделения «Музыкальный театр» ГБУДО г.Москвы ДШИ «Юность» Меркуловым В.Г. и Расцветаевой А.Л. на основе типовой программы «Актерское мастерство», предназначенной для театральных и музыкальных вузов по специальности «Актерское искусство» (авторы - коллектив преподавателей ГИТИСа им. А.В. Луначарского и ВТУ им. Щукина) и программы А.Б. Немеровского для театральных отделений ДШИ.

Актуальность

Детский театр - могучее средство всестороннего эстетического воспитания детей, важнейший инструмент развития личности. Для того, чтобы при помощи средств выразительности музыкального театра воплотить на сцене все богатство человеческих отношений, чувств, разнообразных по внешнему и внутреннему рисунку образов и характеров, учащиеся должны не только овладеть искусством слова, пения и движения, но и уметь органично и непрерывно сочетать их друг с другом. Создание сценического образа в музыкальном театре требует органической непрерывности действия при переходе от слова к музыке - вокалу, танцу, и наоборот. Достижение легкости такого перехода возможно лишь при условии, что обучение навыкам всех составляющих частей «целого» - воплощению актерской задачи, исполнению музыкального или хореографического фрагмента и т.д. - освоено учащимися на максимально высоком уровне. Воспитание же

требуемых быстроты реакции, высокой исполнительской техники и других навыков и качеств может быть достигнуто только путем систематической и продолжительной тренировки-репетиции.

Комплекс предметов жанра «Музыкальный театр» - неотъемлемой и во многом определяющей частью которого является предмет «Основы актерского мастерства» - дает возможность ребенку воспринять мир в его целостности, многообразии и богатстве смыслов, красок, звуков, движений, уберегая его восприятие от расчлененности на отдельные темы.

Кроме того, обогащается эмоционально-нравственный и познавательный опыт детей, что, в конечном итоге, помогает не только определить склонность и дарования каждого ребенка, но и зачастую работает «на перспективу»: помогает уже повзрослевшим детям с пониманием своей профессиональной ориентированности в будущем.

Цель: духовное, артистическое и пластическое развитие личности ребенка через приобщения его к сценической, театральной деятельности.

Задачи:

теоретические:

- сформировать у учащихся первоначальные представления о театральной деятельности как о специфическом виде искусства;
- ознакомить учащихся с основными параметрами и средствами художественной выразительности искусства театра;
- ознакомить учащихся со спецификой и отличительными особенностями музыкального театра.

практические:

- научить работать над внутренней и мышечной свободой во время пребывания ребенка на сцене (театральные игры, упражнения, этюды);
- научить детей первоначальным навыкам актерского мастерства (от этюдов к постановке несложных сценок, театрализацию песен и т.д., далее - к постановке музыкальных спектаклей и работе над учебно-творческими проектами);

- ознакомить со смежными видами деятельности: художественно-оформительской (работа над декорациями, костюмами и другими видами оформления визуального ряда спектаклей), звукооформительской (работа с фонограммами), мультимедийным оформлением.

Развивающие и воспитательные:

- прививать учащимся стремление к постоянному расширению и углублению современных профессиональных знаний;

- стремиться пробудить любовь и интерес к самостоятельному познанию явлений жизни и искусства.

- прививать стремление к развитию собственных творческих способностей, расширению и углублению внутреннего мира; к развитию фантазии и воображения;

- развивать умение слушать и слышать окружающий мир и соотносить свои наблюдения с миром искусства;

- развивать гибкость, логичность мышления, доказательность суждений;

- развивать – в процессе освоения навыков театральной деятельности - коммуникативные способности (умение жить в коллективе);

- формировать умение не только организовать свою деятельность, но и анализировать её.

Отличительные особенности программы

Программа «Основы актерского мастерства» начинает преподаваться со 2-го года обучения в рамках обучения по комплексной программе «Искусство театра». Программа рассчитана на 6 лет. 1-2 года обучения стартового уровня по программе «Основы актерского мастерства» соответствуют 2-3 классам 7-летней комплексной программы «Искусство театра», 3-4-это два года обучения базового уровня, которые соответствуют 4-5 классам, а 5-6 года – это два года обучения продвинутого уровня, которые соответствуют 6-7 классам.

Также одной из основных особенностей программы «Основы актерского мастерства» является то, что в ее основе лежит несколько тем, наиболее

важных в приобретении первоначальных навыков мастерства актера; каждый год они неизменно повторяются - но в постоянном годот года развитии и усложнении как понятийного, смыслового ряда, так - и прежде всего - в усложнении сценического материала.

Еще одна особенность реализации программы «Основы актерского мастерства» заключается в том, что в процессе постановки спектакля (или работы над учебно-творческим проектом) преподаватели разных классов могут объединять их в один творческий коллектив, если это оправдано и продиктовано необходимостью в воплощении художественного замысла данного спектакля или учебно-творческого проекта.

Возраст обучающихся

Группы формируются из обучающихся 7-16 лет. В исключительных случаях на усмотрение педагога и родителей с учетом индивидуального развития ребенка в группу могут быть зачислены дети и другого возраста (допускается расширение возрастных границ в пределах одного года). При наличии организационно-педагогических условий возможен добор детей в группы в течение учебного года (кроме выпускного класса) или могут быть сформированы новые учебные объединения.

Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 6 лет и включает три уровня:

I уровень (стартовый) - 2 года обучения (соответствуют 2-3 классам)

II уровень (базовый) - 2 года обучения (соответствуют 4-5 классам)

III уровень (продвинутый) - 2 года обучения (соответствуют 6-7 классам)

Формы и режим занятий

Формы занятий: урок; репетиция; сводная репетиция; экскурсия; посещение театров концертов; посещение музея; посещение выступлений «коллег» - детских театральных коллективов.

Наполняемость групп:

I уровень (стартовый)

1-й год обучения – от 11-15 человек.

2-й год обучения - от 10-12 человек.

II уровень (базовый)

1-2-й год обучения (4,5 классы)- от 8-12 человек.

III уровень (продвинутый)

1-2-й год обучения (6,7 классы)- от 8-10 человек.

Занятия проводятся по группам в соответствии с нормами СанПин и содержанием программы один раз в неделю по 45 минут. В младших возрастных группах непосредственно на деятельность самих учащихся отводится не более 30-35 мин. от общего времени одного занятия.

Продолжительность учебного года 34 недели.

Программой предусматриваются внеаудиторные занятия и соответствуют объему времени аудиторных занятий.

Виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (филармоний, театров и др.), участие в концертах, творческих мероприятиях, культурно-просветительской деятельности и др.

Учебно-тематический план программы «Основы актерского мастерства»

I уровень (стартовый):

1,2-й год обучения (2,3 классы)- возраст 7-12 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	-
2	Развитие эмоциональной сферы ребенка. Упражнения. Этюды.	5	1	4

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
3	Развитие наблюдательности Упражнения.	4	-	4
4	Развивающие упражнения на коллективные действия. Этюды.	5	1	4
5	Развитие внимания Упражнения.	4	1	3
6	Работа над образной пластикой Упражнения. Этюды	4	1	3
7	Постановка музыкально-драматических композиций (Постановка музыкального спектакля)	11	1	10
	Итого:	34	6	28

II уровень (базовый):

1,2-й год обучения (4-5 классы)- возраст 9,5-14 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	
2	Теоретические сведения и понятия	2	2	
3	Развитие эмоциональной сферы. Упражнения и этюды (на материале будущего спектакля)	5	1	4
4	Развитие чувства ансамбля Этюды (на материале будущего спектакля)	4	1	3
5	Развитие наблюдательности Упражнения	4	1	3
6	Постановка музыкального спектакля	18	1	17
	Итого:	34	7	27

III уровень (базовый):

1,2-й год обучения (6-7 классы)- возраст 11,5-16 лет

№ п/п	Тема	Общее кол-во часов	В том числе	
			Теория	Практика
1	Вводное занятие	1	1	
2	Теоретические сведения и понятия	2	2	
3	Развитие эмоциональной сферы. Упражнения и этюды (на материале будущего спектакля)	4	1	4
4	Развитие чувства ансамбля Этюды (на материале будущего спектакля)	4	1	5
5	Развитие наблюдательности Упражнения	3	1	2
6	Постановка музыкального спектакля	20	1	18
	Итого:	34	7	27

Содержание дополнительной образовательной программы.

Первый (стартовый) уровень

Тема № 1 Вводное занятие.

Знакомство учащихся с «Музыкальным театром», с предметами, которые составляют неразрывное единство данного жанра.

Тема №2. Развитие эмоциональной сферы ребенка.

Эмоциональное отношение к миру – одна из основ искусства театра.
Определение ребенком своего отношения к:

- к литературным, вымышленным, сказочным героям и событиям;
- к событиям повседневной жизни (на основании их собственных рассказов и ситуаций, предложенных педагогом).

Тема № 3 Развитие наблюдательности.

Развитие фантазии на основе реальных образов природы. Развитие фантазии через овладение динамикой развития сюжета.

Созерцание, наблюдение (игры «что увидел по дороге», «посмотрел – запомнил», «краски времени», «разнообразие ритмов дня (утро – день – вечер – ночь)», «ритмы возраста (молодой – старый)», «ритмы характера (раздражительный – спокойный - ...», «ритмы животных», т.д.).

Тема № 4. Развивающие упражнения на коллективные действия:

парные и групповые упражнения, коллективные действия (эстафета – цепочка; упражнения по сигналу педагога (один хлопок – все встают или садятся, два хлопка – руки поднимают или опускают, т.д., народные русские игры – хоровод (быстро встать по ровному кругу, движение под музыку в одном ритме хлопками, взявшись за руки, вперед – назад, т.д.);

упражнения на память физических действий (одна группа показывает, другая отгадывает; педагог показывает любое количество пальцев – дети встают по их количеству, лишние быстро садятся, т.д.)

Тема № 5. Упражнения на внимание:

формирование умения включаться в творческий процесс; развитие произвольного внимания - зрительное, слуховое («летает – не летает», «живое – не живое», «больше – меньше», т.д.)

Тема № 6. Работа над образной пластикой:

формирование первоначального представления о перевоплощении через пластические характеристики окружающего мира. Первоначальный навык сценического общения через физическое и словесное действие.

Тема № 7. Постановка музыкально-драматических композиций:

театрализация-постановка несложных песенок, сказок с ярко выраженными, знакомыми детям персонажами или ситуациями. Постановка музыкального спектакля.

Второй (базовый) и третий (продвинутый) уровень обучения

На втором и третьем уровнях обучения проводится работа над закреплением приобретенных на первом этапе обучения навыков, входящих

в понятие выразительный язык театрально–исполнительской деятельности, с дальнейшим усложнением всех элементов этого понятия. Усложняется программа по указанным темам. Вводятся новые темы теоретической направленности. Развивающие упражнения на коллективные действия сменяет развитие чувства партнерского сценического ансамбля. Усложняется сценический материал для итоговой постановки.

Рекомендуемые упражнения (этюды): «заданная поза», «заданный вес предмета», «заданные предлагаемые обстоятельства», «смешные, страшные, истории», «игра по рассказанным ситуациям», «зеркало», «шарада» и т.д.

Работа по всем разделам должна быть направлена на подготовку и проведение в конце каждого учебного года переводного (а в конце 7 года - выпускного) экзамена по основам актерского мастерства в форме музыкального спектакля либо в форме концерта, программу которого составляют номера театрального жанра, где каждый учащийся мог бы показать свою работу, как в массовых, так и в сольных сценах.

Ожидаемые результаты реализации программы

За время обучения от первого (стартового) до третьего (продвинутого) уровня по предмету «Основы актерского мастерства» у учащихся должен быть сформированы:

- первоначальные представления о теоретических понятиях театрального искусства;
- представления о многообразии единстве средств художественной выразительности в искусстве театра, и, главным образом, в музыкальном театре;
- первоначальное понимание категории «предлагаемые обстоятельства» как одной из главных составляющих в работе актера над ролью;
- в достаточной степени владение внутренней и мышечной свободой во время пребывания на сцене;

- умение органично двигаться по сцене и находить там свое «правильное» место;
- умение показать три разноплановых этюда;
- умение передавать словами услышанное и представлять в лицах услышанное;
- умение в решении актерской задачи использовать элементы действий без слов;
- умение самостоятельно произвести разбор роли: определить актерскую задачу, событийный ряд, кульминацию, подтекст, сквозное действие;
- должны быть развиты гибкость, логичность и доказательность суждений;
- умение слушать и видеть окружающий мир и соотносить свои наблюдения с миром искусства;
- умение анализировать учащихся как свою, так и работу своих коллег с теоретической точки зрения;
- умение работать в ансамбле: гармоничное существование и общение в творческом коллективе, доброжелательное отношение к партнеру, отзывчивость, готовность сотрудничать.

Обобщенно конечный результат обучения предмету «Основы актерского мастерства» можно определить так: это духовное и пластическое развитие ребенка – формирование его как раскованного, общительного человека, правильно понимающего свое место в пространстве-социуме, хорошо владеющего словом, умеющего слушать, убеждать и понимать своего партнера. Освоение основ мастерства актера – это развитие фантазии, памяти, внимания, а также развитие чувства ритма, пространства, времени, чувства слова и других важнейших психологических свойств личности.

Формы контроля и оценки результатов

1. Основными показателями успеваемости учащихся являются результаты участия обучающихся в мероприятиях различного уровня (окружного,

городского, всероссийского и международного), таких, как фестивали, конкурсы, концерты.

2. Наряду с оценкой деятельности учащихся по результатам выступлений важными формами текущего и промежуточного контроля являются контрольный урок, зачет. Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-либо раздела учебного материала. Текущая аттестация проводится в форме открытых уроков, показов с приглашением зрителей. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться и по окончании четверти.

3. В течение учебного года преподаватель ставит оценки в журнал - в том числе четвертные и годовые - оценивая, таким образом, помимо концертной, еще и систематическую учебную деятельность учащегося: его отношение к занятиям, дисциплинированность, активность, а также чувство ответственности перед коллективом.

4. В конце учебного года проводится экзаменационный показ спектакля или учебно-творческого проекта.

Итоговая оценка складывается на основе всех вышеперечисленных показателей.

Критерии оценки

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету «Основы актерского мастерства»:

Оценка	Критерии оценивания
5 («отлично»)	стремление и трудоспособность ученика, направленные к достижению актерских навыков, включенность в процесс на занятиях в классе и сценической площадке, правильность выполнения заданий, работа над собой

4 («хорошо»)	чёткое понимание развития ученика в том или ином направлении, видимый прогресс в достижении поставленных задач, но пока не реализованных в полной мере
3 («удовлетворительно»)	ученик недостаточно работает над собой, пропускает занятия, не выполняет задания. В результате чего видны значительные недочёты и неточности в работе на сценической площадке и в классе
2 («неудовлетворительно»)	случай, связанный либо с отсутствием возможности развития актёрской природы, либо с постоянными пропусками занятий и игнорированием выполнения заданий
«зачет» (без отметки)	промежуточная оценка работы ученика, отражающая, полученные на определённом этапе навыки и умения

Методическое обеспечение учебного процесса

Работа на отделении «Музыкальный театр» ведется в течение года по заранее намеченному плану: эта деятельность осуществляется с помощью текущего и перспективного планирования основных направлений работы коллектива: организационной, учебной и концертной. Соответствие данным планам закладывается и в структуру программы «Основы актерского мастерства».

В подобных планах указывается репертуар для изучения на текущий год, определяется примерное количество выступлений коллективов. Успех работы театрального коллектива во многом зависит от репертуара, при его выборе обязательно учитываются возможности учеников: произведения должны быть доступны для исполнения на высоком профессиональном уровне и вместе с тем представлять определенную художественную ценность. Неоправданное завышение программы

препятствует прочному усвоению полученных учащимися навыков, ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.

Особой и обязательной формой деятельности в освоении мастерства актера является обсуждение учащимися аудио- и видеозаписей своих выступлений: такая работа способствует формированию у них аналитического метода мышления, помогает вырабатывать критический подход в том числе к собственной деятельности и, кроме того, дает перспективу в дальнейшей работе над ролью («работа над ошибками»).

Кроме того, к процессу постановки музыкального спектакля (или работы над учебно-творческим проектом) – а именно это является конечной целью и завершающим итогом каждого учебного года – привлекаются еще и смежные искусства, такие как художественно-оформительские (на этом этапе – помимо посильного участия самих детей в работе над визуальным оформлением спектакля (декорации и костюмы) – очень приветствуется и практикуется привлечение к этой работе и их родителей; такое «сотрудничество» с родителями учащихся весьма плодотворно: оно способствует сплочению детей и взрослых (педагогов и родителей) в единый коллектив, что особенно важно для творческих коллективов).

Условия реализации программы

Для реализации программы и успешного усвоения учебного материала необходимо:

1. Материальное обеспечение:

- просторное, хорошо проветриваемое помещение (большой класс или зал);
- наличие хорошо настроенного инструмента - фортепиано;
- наличие устойчивых стульев, инвентаря для занятий;
- наличие музыкальной аппаратуры – проигрывателя звуковых файлов.

2. Учебно-методическое обеспечение:

- методическая литература;
- диски с необходимыми записями.

Ниже приводится примерный список репертуара для возможного выбора педагогами музыкально-театральных постановок, в которых, наряду с наличием в них очень яркой музыкальной составляющей, актерская сторона не менее важна и является столь же определяющей замысел спектакля, а, следовательно, обучение предмету «Основы актерского мастерства» может быть реализовано здесь максимально последовательно.

Рекомендуемый репертуар музыкальных спектаклей для занятий I-го (стартового) уровня обучения (2-3 классы):

Цикл русских народных сказок: «Колобок», «Лиса и Волк» и др.

А. Абрамов «Ворона и канарейка»

А. Абрамов «Лягушка и Пеликан»

Б. Чайковский «Слоненок пошёл учиться»

С. Горковенко «Буратино»

В. Красев «Муха-Цокотуха»»

Н. Песков «Как начиналась вежливая песенка»

В. Пикуль «Чемпион»

Г. Портнов «Ухти – Тухти»

Г. Гладков «Зайка-заснайка»

В. Степанов «Требуется волк», «Инта – повелитель роботов»

М. Песков «Страусенок Роки»

С. Соснин «Стрекоза и муравей»

Л. Семенова «Крокодил без хвоста»

Ф. Бюхнер «Веселые марионетки»

А. Рыбников «Приключения Буратино» и др.

Для II-го (базового) уровня (4-5 классы):

С. Баневич «Земля детей», «Стойкий Оловянный солдатик», «Городок в табакерке», «Том Сойер»

М.Броннер «Вредные советы»
Ж.Металлиди «Тараканище»
М. Минков «Незнайка и его друзья»
Е. Подгайц «Злодеюшка»
Г. Портнов «Королевский бутерброд»
С.Соснин «Кот в сапогах»
А. Федоров «Гадкий Утенок»
Б. Чайковский «Лоскутик и облако»
В. Шаинский «Джельсомино и пираты», «Путешествие Нильса с дикими гусями»и др.

Для III-го (продвинутого) уровня (6-7 классы):

Л.Барт «Оливер»
М.Басок «Денискины рассказы»
М.Зив Опера-сказка «Лопушок у Лукоморья»
С. Горковенко «Огниво»
И. Сац «Одна новелла»
М. Славкин «Кошка, которая гуляла сама по себе»
Ф. Мендельсон «Двенадцатая ночь»
Е. Птичкин «Басни» («Ярмарка»)
Э. Джон «Король Лев»
Н. Луценко «Питер Пэн»
Н. Луценко «Бузинная матушка»
Г. Васильев, А. Иващенко «Норд-Ост»
М.Глинка «Не искушай» (И. Сац «И еще одна новелла»)
Л. Бернстайн «Вестсайдская история»
М.Ли «Человек из Ламанчи» и др.

Список рекомендуемой методической литературы

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. Баяджиев А., От Софокла до Брехта, М., 2000;
5. Венецианова М.А. Актерский тренинг. Мастерство актера в терминах Станиславского / М.А. Венецианова. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства).
6. Владимиров С.В. Действие в драме. – 2 изд., доп. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2007
7. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Москва АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
8. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция, Англия, Италия, США: хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: СПб ГУЭФ; Вертикаль; Гуманитарный университет профсоюзов, 2002
9. Ершов П.М. Технология актерского искусства, М., 1992
10. Жабровец М.В. Тренинг фантазии и воображения: методическое пособие / М.В. Жабровец. – Тюмень: РИЦ ТГАКИ, 2008
11. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учеб.пособие / Б. Е. Захава. – 5-е изд. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
12. Зверева Н.А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д.Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
13. Зверева Н. А. Создание актерского образа: словарь театральных терминов / Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
14. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Джона Рассела Брауна. – Москва: ЗАО "БММ"

15. Кипнис М. Актерский тренинг. 128 лучших игр и упражнений для любого тренинга / М. Кипнис. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
16. 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)
17. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – Москва: ГИТИС, 2005
18. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера / М. О. Кнебель. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2009
19. Кокорин А. Вам привет от Станиславского: учебное пособие / А. Кокорин. – 2002
20. Кутьмин С. П. Краткий словарь театральных терминов / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2003
21. Кутьмин С. П. Характер и характерность: учебно-методическое пособие / С. П. Кутьмин. – Тюмень: ТГИИК, 2004
22. Лоза О. Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды / О. Лоза. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
23. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра / В. И. Немирович-Данченко. – Москва: АСТ; Зебра Е; ВКТ, 2009. – (Актерская книга)
24. 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>
25. Павис П. Словарь театра / П. Павис; пер. с фр. ; под ред. Л. Баженовой. — Москва: ГИТИС, 2003
26. Полищук Вера. Актерский тренинг. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд / Вера Полищук. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)

27. Райан П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации / П. Райан; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
28. Русская театральная школа. – Москва: ПанЪинтер, 2004. – (Русские школы)
29. Русский драматический театр: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, 2001
30. Русский театр. 1824-1941. Иллюстрированная хроника российской театральной жизни. – Москва: Интеррос, 2006
31. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Георгия Товстоногова / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
32. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос / Эльвира Сарабьян. – Москва: АСТ, 2010. – (Золотой фонд актерского мастерства)
33. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева Д.Г. Ливнев. – Москва: РАТИ–ГИТИС, 2008
34. Создание актерского образа: хрестоматия / сост. Д. Г. Ливнев. — Москва: РАТИ – ГИТИС, 2008
35. Сорокин В.Н. Мизансцена – как пластическое выражение сути драматургического материала / В. Н. Сорокин, Л. Я. Сорокина // Искусство и образование. – 2010. – № 1(63) – С. 19–27
36. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
37. 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)

38. Станиславский К.С. Актерский тренинг. Учебник актерского мастерства / К. С. Станиславский. – Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)
39. Станиславский К.С. Искусство представления / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010
40. Станиславский К., Моя жизнь в искусстве, М., 1967;
41. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. М. А. Чехов. О технике актера: антология. – Москва: АРТ, 2008
42. Стреллер Джорджо. Театр для людей. Мысли, записанные, высказанные и осуществленные / Джорджо Стрелер; пер. с итал. и коммент. С. Бушуевой. – Москва: Радуга, 1984
43. Сушков Б. Театр будущего. Школа русского демиургического театра. Этика творчества актера / Борис Сушков. – Тула: Гриф и К, 2010
44. Таиров А., Записки режиссера, Л., 1988г.
45. Театр, где играют дети. Учебно-методическое пособие для руководителей детских театральных коллективов. Под редакцией А.Б. Никитиной. М., 2001
46. Театр: энциклопедия. – Москва: Олма-Пресс, 2002
47. Театр. Актер. Режиссер. Краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2010 - (Мир культуры, истории и философии)
48. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002
49. Топорков.В.О. О технике актера. М., 1959
50. Хмельницкий. Ю.О. Из записок актера таировского театра / Юлий Хмельницкий. – Москва: ГИТИС, 2004
51. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII - первой половины XIX веков: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, 2005

52. Чехов. М.А. Тайны актерского мастерства. Путь актера / М. А. Чехов. –
Москва: АСТ, 2009. – (Золотой фонд актерского мастерства)