

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»

Институт искусств

Кафедра теории, истории и
педагогики искусства

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ БУДУЩЕГО АКТЁРА
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ
Студентки 3 курса 361 группы Института искусств
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
Профиль «Развитие личности средствами искусства»

КАНДАУРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
Доцент, кандидат пед. наук _____ Е.Г. Царькова
подпись, дата

Зав. кафедрой
Профессор, доктор пед. наук _____ И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов 2019

2. Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Теоретические и методические основы обучения сценической речи.

1.1. Основные тенденции развития речевого искусства в русском театре

1.2. Современные подходы к преподаванию сценической речи

Глава II. Формирование навыков сценической речи будущего актера в системе среднего профессионального образования

2.1. Практика преподавания дисциплины «Сценическая речь» в ГПОУ «СОКИ» (филиал в г. Вольск)

2.2. Экспериментальное исследование по формированию навыков сценической речи будущих актеров

Заключение

Список использованных источников

3. Пояснительная записка

Собран материал по проблеме, сделан анализ литературы и систематизация информации по теме исследования. Сделана оценка и интерпретация полученных результатов. Проведена обработка материалов исследования.

4. Введение

Сценическая речь, один из важнейших инструментов в формировании будущего актёра. Актёр, исполняющий роли в кино и театре, всегда предстает мастером перевоплощения. Это человек, который с легкостью может принять образ другой личности, полностью приняв её характер и качества, в том числе и голос. Речь на сцене представляет собой сложный процесс общения, в котором сливаются два потока информации: дискретный (слова) и непрерывный (экстралингвистические средства речи – интонация, мимика, жест). Недаром величайший трагик Томмазо Сальвини, когда его однажды спросили, что главное в актёрском искусстве, убеждённо ответил: «Во-первых – голос, во-вторых – голос. И в-третьих – голос».

Интонация речи служит самым живым проявлением человеческой мысли и самым непосредственным выражением отношений между людьми. Однако она может стать препятствием непосредственно в сценических действиях. В речи актёров отчетливо всего прослеживается штампы, слышатся наработанные актёрские манеры, отголоски прошлого языка театра.

Речь на сцене из века в век занимает особенное место в характеристике того или иного стиля актёрского исполнения. Внимание к содержательности сценической речи, передаче оттенка мысли и чувства, к яркой эмоциональной выразительности слова со временем становления реалистического русского театра является предметом особой заботы актёра и драматурга.

В каждой театральной системе речь есть одно из самых значительных средств отображения среды, реальности, в которой живёт и действует личность. Эстетический критерий, представления о месте человека в жизни, понимание задачи, цели, содержания сценического действия – всё это обуславливает характер сценической речи, а также метод формирования определённых речевых манер.

Методологические основы сценической речи складывались одновременно с развитием российского театра. Крупнейшие актёры, такие как М.В. Щепкин, В.Н. Давыдов, А.П. Ленский, А.И. Южин передавали свое мастерство в учебных заведениях. Основной обучения стало декламационное искусство. С 1930-х годов с укреплением позиций психологического театра закладываются основы новой театральной

речевой педагогики, которые получили развитие в середине XX столетия. В 50-е годы в трудах Н.М. Горчакова, Г.В. Кристи, В.О. Топоркова, Н.М. Горчакова, П.М. Ершова, М.О. Кнебель, А.Д. Попова складываются методологический фундамент в преподавании всех аспектов речи на сцене (нормированность, техника, выразительность, действенность). Их идеи отразились в исканиях театральных педагогов второй половины XX века. Современный театр предъявляет новые требования к речевому мастерству актера, что стимулирует работу над современными методиками преподавания сценической речи.

Проанализировав основные методические, методологические, организационные подходы мы пришли к выводу, что проблема совершенствования методик преподавания сценической речи остаётся не достаточно разработанной и требует анализа с позиций теоретического обоснования и практической реализации.

Объект исследования – процесс обучения сценической речи.

Предмет исследования – современные подходы к процессу обучения сценической речи в условиях среднего профессионального образования.

Цель исследования – разработка и практическая реализация комплекса тренингов по формированию навыков сценической речи.

Гипотеза:

процесс обучения сценической речи в условиях среднего профессионального образования будет эффективнее, если:

- Обучение сценической речи в условиях среднего профессионального образования, будет организовано на основе системного представления о речевом процессе.
- В процессе обучения будут использоваться достижения современных подходов к обучению сценической речи, в частности, будут применяться такие методы, как: метод косвенного воздействия, метод «игры», технический тренинг, индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы.
- Отобранные методы будут интегрированы в комплекс тренингов, объединенных единым замыслом.

В соответствии с целью и гипотезой были сформулированы следующие **задачи исследования**:

1. Проследить историю развития речевого искусства в русском театре.
2. Дать характеристику современных подходов к обучению сценической речи.
3. Произвести анализ практики преподавания дисциплины «Сценическая речь» в среднем профессиональном образовательном учреждении.
4. Разработать и экспериментально проверить комплекс тренингов по формированию навыков сценической речи, интегрирующий современные методы обучения сценической речи.

Методологической основой исследования явились: труды по истории театра (Н. Н. Евреинов, П.А. Карагыгин, Б.Н.Ассеев и другие); исследования, посвященные изучению методов преподавания сценической речи (М.О. Кнебель, К.С. Станиславский, Е. Ласковая, Н.К. Уринский., З. Савкова) ; авторские методики обучения сценической речи (С.Т. Аксаков, В.Г. Белинский, А.А. Гончаров, Л.Б. Дмитриев, П.А. Карагыгин, М.О. Кнебель, Н. Никольская и другие).

Методы исследования. В исследовании использовался комплекс взаимодополняющих методов:

- теоретические (анализ философской, психологической, педагогической и научно-методической литературы), сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение и систематизация полученных данных;
- эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение; опросные методы, анкетирование; анализ результатов анкетирования и другие), методы количественной и качественной обработки результатов исследования.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

- Рассмотрены основные тенденции развития речевого искусства в русском театре.
- Дан анализ современных подходов к обучению сценической речи в ведущих театральных учебных организациях.

Практическая значимость исследования определяется тем, что:

- Представлен опыт обучения студентов по дисциплине «Сценическая речь»
- Разработан и внедрен в учебный процесс комплекс тренингов, интегрирующих наиболее значимые методы формирования навыков сценической речи, в педагогический процесс филиала «Саратовского областного колледжа искусств.» в городе Вольске;

Апробация и внедрение результатов исследования.

Идеи исследования прошли апробацию в практике преподавания сценической речи в филиале ГПОУ «СОКИ» в г. Вольске – в филиале Государственного профессионального образовательного учреждение «Саратовский областной колледж искусств» в городе Вольске на Актёрском отделении.

Основные положения и результаты исследования обсуждались на международных научных конференциях: III Международной научно-практической конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса»; VII Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области»; заседаниях кафедры теории, истории и педагогики искусства;

Результаты исследования раскрыты в следующих научных публикациях:

1. Кандаурова Е.А. Инновационные формы урока// сборник научно-методических материалов V Международной научно-практической конференции (29 января 2016 г.) / Научный редактор Е.Н.Неверов.Кемерово, 2016. С. 242 - 245
2. Кандаурова Е.А., Царькова Е.Г. Искусство звучащего слова // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. – Вып.13. – Саратов: ИЦ «Наука», 2017. С. 150 – 154
3. Кандаурова Е.А., Царькова Е.Г. Традиции русской школы сценической речи в творчестве актеров Вольского драматического театра // Культурное наследие г.Саратова и Саратовской области: Материалы VII Международной научно-практической конференции (3-6 октября 2018 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2018. С. 481-487.

Структура работы . Магистерская диссертация объемом 105 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

5.Основная текстовая часть.

В первой главе выпускной квалификационной работы «Современные подходы к формированию сценической речи будущего актёра в условиях среднего профессионального образования» два параграфа. В первом параграфе «Основные тенденции развития речевого искусства в русском театре» рассмотрены основные исторические вехи становления речевого искусства в русском театре.

Проследить становление и развитие современной педагогики сценической речи можно обратившись к истории драматического театра и театральной школы. В современном театроведении официальной датой основания русского театра считается 30 августа 1756 год, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении российского театра. В этом историческом отрезке главенствующее художественное направление было классицизм. Он был подчинён строгим правилам:

1.Единство действия – пьеса должна иметь один главный сюжет, второстепенные сюжеты сводятся к минимуму;

2.Единство места – действие не переносится в пространстве, площадка, ограниченная сценой, соответствует в пространстве одному и тому же месту;

3. Единство времени – действие пьесы должно занимать (в реальности, предполагаемой произведением) не более 24 часов.

Соответственно и речь актёров была подчинена правилам. Интонация была рассмотрена как совеобразная, точно рассчитанная и раз навсегда определённая шкала видоизменений голоса, как твёрдо установленная музыкальная система речи. Потому ключевым методом формирования выразительности речи, а значит, и средством раскрытия смысла произведения, было копирование интонационного рисунка, который предлагался учителем. Непогрешимость данного рисунка опиралась на незыблемые традиции декламации лучших актёров-классицистов. Одним из лучших педагогов в то время, был И.А.Дмитревский. Он подчёркивает, что умение ясно, а также приятно говорить на сцене служило первым условием хороших актёров. Также он отмечает, что дикция актёров обязана быть иметь свою скалу и высокую и низкую её ноту необходимо употреблять с большим умением.

В начале XIX века, к одним из главных театральных педагогов в Санкт-Петербурге относился А.А. Шаховской. Человек большой культуры, отлично знавший драматургию, имеющий безупречный вкус и большой опыт. Всё это делало его одним из выдающихся театральных педагогов, а также крупнейшим авторитетом в сфере декламации. Умение ясно и точно разбирать смысл произведения выступало главным достоинством А.А. Шаховского. Он был убеждённым классицистом и требовал от актера точной передачи мелодического рисунка ролей.

Речевое искусство романтического театра не было однозначным: на театральных подмостках сосуществовали, противоборствуя и утверждаясь, импозантный романтизм В.А. Каратыгина и беззаветно-страстное искусство П.С. Мочалова.

Актёры-романтики принесли на сцену пафосную, но достаточно свободную речь. Свободную от классицистских правил. Романтический театр впервые утверждал сценические переживания в качестве основ творчества.

Если для эпохи русского классицизма «слово на сцене» было прежде всего проблемой эстетической, то в эпоху реализма слово на сцене эстетически подчинялось требованиям конкретной социально-бытовой правды. Перестав подчиняться стилевому канону, оно стало всецело зависеть от наблюдательности актера, его способности схватить и воссоздать на сцене жизненный тип, всесторонне выраженный во всех его проявлениях

К началу 1930-х годов была полностью разрушена старая система актерского обучения. И все же именно с этого момента все более и более завоевывает пространство, драматического театра и театральных школ творческий метод К. С. Станиславского и

Вл.Н. Немировича- Данченко, МХАТ. Именно в эти годы зарождаются процессы обучения актера речевой технике и выразительности, получившие развитие во второй половине XX века, процессы, открывшие пути для формирования новой театральной речевой педагогики, новой учебной дисциплины театральной школы – «сценическая речь»

Таким образом, проследив основные тенденции развития речевого искусства в русском театре, выявляется главная тенденция – речевое искусство развивается от проблемы формы к проблеме содержания, идёт от внешнего к внутреннему.

Во втором параграфе «Современные подходы к преподаванию сценической речи» рассматриваются именно эти формы.

В методе творческом, органическом, основанном на владении системой К.С. Станиславского, приемы могут быть и творческими и формальными. Причем начальные упражнения могут включать большое количество механических приемов, которые чередуются с элементарными действенными. По мере овладения умением на уроках по сценической речи и приобретением навыков верного поведения на занятиях по мастерству актера активнее включается в работу по речи психотехника актера.

«Сценическая речь» как учебная дисциплина включается в учебные планы театральных образовательных учреждений, как часть профессиональной подготовки. Современная методика обучения начинает формироваться во второй половине XX века. Наиболее результативным является системный подход к формированию сценической речи, поскольку только системное представление о речевом процессе, понимание внутренней связи всех его «составляющих» дает возможность теоретически верно и практически результативно выстроить методику обучения. Современные подходы к формированию сценической речи группируются вокруг метода косвенного воздействия. В практике Школы-студии МХАТ основной акцент сделан на создании оптимальных условий рече- и голосообразования через организацию верного физического поведения. СПбГАТИ (Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства) уделяет большое внимание методу «игры», имеющему как большие преимущества, так и существенные ограничения. Системный подход к формированию сценической речи предполагает:

- движение от внешнего к внутреннему,
- постоянный технический тренинг и нацеленность на решение конкретной творческой задачи,
- индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы.
- выстраивание логики творческих и формальных приемов в работе над составляющими речи будущего актера,

Только при взаимосвязи всех этих составляющих может получится качественная работа над сценической речью, которая приведёт нас к цели занятий – владение студентом сценической речи в процессе исполнения роли.

Во второй главе выпускной квалификационной работы «Современные подходы к формированию сценической речи будущего актёра в условиях среднего профессионального образования» также два параграфа.

Первый параграф «Практика преподавания дисциплины «Сценическая речь» в ГПОУ «СОКИ» (филиал в г. Вольск)»

Изучение предмета «Сценическая речь» на базе среднего профессионального образования предполагает определённую структуру, которая прописана в программе по данной дисциплине. Дисциплина изучается 4 года, т.е. 8 семестров. Результатом освоения программы учебного предмета «Сценическая речь» является приобретение обучающимися различных знаний, умений и навыков. Основная цель, которую мы преследуем при обучении будущих актеров технике речи – это обнаружить, развить и усовершенствовать голосовые данные студентов, свойственные им от природы. Разбудить их индивидуальные голоса и научить легко и свободно пользоваться этими голосами.

Данная программа позволяет использовать современные интерактивные методы

обучения, а именно:

- эксперимент, дискуссия, диспут, ролевая игра.

В практике обучения используются современные методы обучения сценической речи: метод косвенного воздействия, метод «игры», технический тренинг, индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы.

Данная программа позволяет использовать современные методы обучения, а именно:

- системное представление о речевом процессе
- метод косвенного воздействия
- метод «игры»
- технический тренинг
- индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы.

Второй параграф второй главы это «Экспериментальное исследование по формированию навыков сценической речи будущих актеров» посвящен, собственно, этому исследованию. Разрабатывается и опробуется комплекс тренингов, в котором задействованы наиболее эффективные современные методы преподавания сценической речи.

6. Заключение

Цель исследования заключалась в разработке и практической реализации комплекса тренингов по обучению сценической речи..

Для достижения поставленной цели были намечены четыре основные задачи, которые решены в процессе исследования. При этом были получены следующие теоретические и практические результаты.

В ходе анализа исторической литературы, по истории русского театра, определены сущность и особенности процесса формирования сценической речи, как предмета, с момента официального учреждения русского театра до наших дней. Выявлено следующее

-

- методы работы над речью актёра классицистического репертуара, позволяют нам констатировать, что интонация была рассмотрена как своеобразная, точно рассчитанная и раз навсегда определённая шкала видоизменений голоса, как твёрдо установленная музыкальная система речи. Потому ключевым методом формирования выразительности речи, а значит, и средством раскрытия смысла произведения, было копирование интонационного рисунка, который предлагался учителем. Непогрешимость данного рисунка опиралась на незыблемые традиции декламации лучших актёров-классицистов;

- актёры-романтики принесли на сцену пафосную, но достаточно свободную речь. Свободную от классицистических правил. Романтический театр впервые утверждал сценические переживания в качестве основ творчества;

- если для эпохи русского классицизма «слово на сцене» было прежде всего проблемой эстетической, то в эпоху реализма слово на сцене эстетически подчинялось требованиям конкретной социально-бытовой правды. Перестав подчиняться стилевому канону, оно стало всецело зависеть от наблюдательности актера, его способности схватить и воссоздать на сцене жизненный тип, всесторонне выраженный во всех его проявлениях;

- к началу 1930-х годов была полностью разрушена старая система актерского обучения. И все же именно с этого момента все более и более завоевывает пространство, драматического театра и театральных школ творческий метод К. С. Станиславского и Вл.Н. Немировича- Данченко, МХАТ. Именно в эти годы зарождаются процессы обучения актера речевой технике и выразительности, получившие развитие во второй половине XX века, процессы, открывшие пути для формирования новой театральной речевой педагогики, новой учебной дисциплины театральной школы – «сценическая речь».

Таким образом, проследив основные тенденции развития речевого искусства в русском театре, выявляется главная тенденция – речевое искусство развивается от проблемы формы к проблеме содержания, идёт от внешнего к внутреннему.

В ходе анализа методической литературы, определены современные методы преподавания сценической речи, а именно :

- **системное представление о речевом процессе**
- **метод косвенного воздействия**
- **метод «игры»**
- **технический тренинг**
- **индивидуальная тренировка, на фоне постоянной коллективной работы**

В ходе проведения исследования была проведена опытно-экспериментальная работа по проверке действенности комплекса тренингов по формированию навыков сценической речи на базе Актёрского отделения филиала ГПОУ «СОКИ» в г. Вольске на материале дисциплины «Сценическая речь». В данный комплекс тренингов органично включены использовать интерактивные методы обучения, а именно: - эксперимент, дискуссия, диспут, ролевая игра.

Разработанный комплекс тренингов, объединенных единой тематикой, способствует тому, чтобы:

- обнаружить, развить и усовершенствовать голосовые данные студентов,ственные им от природы;
- Разбудить их индивидуальные голоса и научить легко и свободно пользоваться этими голосами;
- освоить следующие разделы сценической речи: дыхание, дикция, орфоэпия, разбор текста.

Экспериментально доказана эффективность комплекса тренингов, реализация которых дала объективные результаты. Они свидетельствуют о том, что в экспериментальной группах наблюдалась значительная положительная динамика уровней сформированности навыков сценической речи будущих актеров.

7. Список источников и используемой литературы

1. Акимов, Н.П. театральное наследие. О режиссуре. Режиссёрские экспликации и заметки / Н.П. Акимов. М.: Искусство, 1978. 273 с.
- 2.Акимов, Н.П. Театральное наследие. Об искусстве театра. Театральный художник / Н.П. Акимов. М.: Искусство, 1978. 282 с.
3. Актёрское мастерство: Американская школа / А. Бартоу; пер. М.Десятова, Ю.Быстрова. М.: Альпина нон-фикшн, 2013. — 406 с.
4. Алдошина, И.А., Сошников В.Д., Познин В.Ф., Денисов А.В., Игнатов П.В., Кузнецов И.Р. Шехтер Т.Е. Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника / И.А.Алдошина, В.Д.Сошникова, В.Ф. Познин, А.В.Денисов, П.В.Игнатов, И.Р.Кузнецов, Т.Е.Шехтер // Новое в гуманитарных науках. Вып. 45. СПб.:СПбГУП, 2010. 204 с.
- 5.Алперс, Б.В. Театральные очерки / Б.В. Алперс. М.: Искусство, 1977. 547 с.
- 6.Альшиц, Ю.Л. Тренинг Forever / Ю.Л. Альшиц. М.: «Издательство „ГИТИС“», 2009.246 с.
- 7.Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира/ Н.Б. Полякова. М.: Искусство, 1965. 200 с.
- 8.Аристотель и античная литература/ М.Л. Гаспаров. М.: Наука, 1978.233 с.
- 9.Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества/ С.Г.Бочаров. М.: Искусство, 1979. 423 с.
- 10.Бентли, Э. Жизнь драмы/ Э. Бентли; пер. В. Воронин. М.: Айрис-Пресс, 2004. 416 с
- 11.Беседы К.С. Станиславского / К.Е. Анкарова. М.; Л.: Искусство, 1939. 131 с.
- 12.Берёзкин, В.И. Роберт Уилсон. Театр художника / В.И.Берёзкин. М.:Аграф, 2003. 496 с.
- 13.Берёзкин, В.И. Театр Йозефа Свободы / В.И.Берёзкин. М.: Изобразительное искусство, 1973. 200 с.
15. Веселовский, А.Н. Избранное: Историческая поэтика / А.Н. Веселовский. М.: Россспэн, 2006. 688 с.
- 16.Вербанова, Н.П., Головина, О.М., Урнова, В.В., Искусство речи / Н.П. Вербанова, О.М. Головина, В.В. Урнова. М.:«Советская Россия», 1964. 315 с.
- 17.Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспоминаний / Л.Д.Вендревская. М.: ВТО,1967. 415 с.
- 18.Владимиров, С.В. Действие в драме / С.В. Владимиров. Л.: Искусство, 1972. 131 с.
- 19.Гачев, Г.Д. Жизнь художественного сознания / Г.В. Гачев. М.: Наука, 1972. Ч.1. 247 с.
- 20.Гвоздев, А.Н. Театральная критика / Н.А. Таршес. Л.: Искусство, 1987. 279 с.
- 21.Гегель, Г.В.Ф. Эстетика / Переводчик: Б.Г. Столпнер. В 4 т. Т. 2. М.: Искусство, 1969. 233 с.
- 22.Гинзбург, Л.В. О старом и новом / Л.В. Гинзбург. Л.: Советский писатель, 1982. 424 с.
- 23.Гладков, А.К. Театр: Воспоминания и размышления / А.К. Гладков. М.: Искусство, 1980. 464 с.
- 24.Гладков, А.К. Мейерхольд / А.К. Гладков. В 2 т. М.: СТД, 1990. Т. 2. 473 с.
- 25.Границы спектакля: сборник статей и материалов / Ю.М. Барбой, Л. И. Гительман, Е.И. Горфункель. СПб.: СПбГАТИ, 1999. 256 с.
- 26.Громов, П.А. Герой и время: статьи о литературе и театре / П.А. Громов. Л.: Советский писатель,1961. 305 с.
- 27.Дворко, Н.И. и др. Мультимедиа: творчество, техника, технология / Н.И.Дворко // Новое в гуманитарных науках. Вып.17. СПб.: СПбГУП, 2005. 176 с.
- 28.Демидов, Н.В. Творческое наследие: в 4 т. / М.Н. Ласкина. СПб.: Гиперион, 2004. Т.2 550 с.

- 29.Дидро, Д. Парадокс об актере / Д.Дидро; пер. К. С. Державин. М.: Искусство, 1938. 258 с.
- 30.Достоевский, Ф.М. Письма / А.С.Долинина. Л.: Academia, 1934. 394 с.
- 31.Евреинов, Н. Н. Театр как таковой / П.П. Ярославцев. М.: Время, 1923. 111 с.
- 32.Ермолин, Е.А. Материализация призрака. Тоталитарный театр советских массовых акций 1920—1930 гг. / Е.А. Ермолин. Ярославль: ЯГПУ,1996. 378 с.
- 33.Захаров, М.А. Раскрепощенность / М.А. Захаров. М.: Художник и сцена, 1978. 177 с.
- 34.Из истории советской науки о театре. 20-е годы. Сборник трудов. / С.В. Стакорский. М.: ГИТИС, 1988. 339 с.
- 35.Игнатов, И.Н. Театр и зрители / И.Н. Игнатов. М.: Задруга, 1916. Ч.1. 318 с.
- 36.Искусство режиссуры за рубежом: Хрестоматия. / Л.И. Гительман. СПб.: СПбГАТИ, 2004. 320 с.
- 37.Каган, М.С. Морфология искусства. / М.С. Каган. Л.: Искусство, 1972. 440 с.
- 38.Калмановский, Е. С. Книга о театральном актере / Е.С. Калмановский. Л.: Искусство, 1984. 223 с.
- 39.Калязин, В.Ф. От мистерии к карнавалу / В.Ф. Колязин. М.: Наука, 2002. 242 с.
- 40.Карягин, А.А. Драма как эстетическая проблема / А.А. Карягин. М.: Наука, 1971. 227 с.
- 41.Кнебель, М.О. Слово в творчестве актёра / М.Н. Горчакова. М.: Искусство, 1954. 151 с.
- 42.Козлянина, И.П. Произношение и дикция / И.П. Козлянина. М.: ВТО, 1977.141с.
- 43.Коонен, А.Г. Страницы жизни / А.Г. Коонен. М.:Искусство, 1985. 446 с.
- 44.Кон, И.С. В поисках себя / И.С. Кон. М.: Политиздат, 1984. 335 с.
- 45.Костелянец, Б.О. «Бесприданница» А.Н. Островского / Б.О. Костелянец. Л.: Худож. Лит, 1973. 502 с.
- 46.Костелянец, Б.О. Драма и действие / Б.О. Костелянец. Ч. 1. Л.: ЛГИТМиК, 1976. 502 с.
- 47.Крэг, Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма / А.Г. Образцова, Ю.Г. Фридштейн; пер. В. В. Воронина, Г.Г. Алперс, В. Я. Виленкина, Ю. Г. Фридштейна, А. Д. Ципенюк. М.: Искусство, 1988.399 с.
- 48.Леонарди, Е.Н. Дикция и орфоэпия. Сборник упражнений для сценической речи / Е.Н. Леонарди. М.: «Просвещение»,1967.236 с.
- 49.Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. М.: Политиздат, 1977.304 с.
- 50.Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. М.: Искусство, 1976. 367с.
- 51.Лоусон, Д.Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария / Д.Г. Лоусон; пер. В.Н. Разумный. М.: Искусство, 1960. 255 с.
- 52.Лукомский, Г.К. Старинные театры / Г.К.Лукомский. М.: Сириус, 1913.140 с.
- 53.Мальцева, О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова / О.Н. Мальцева. СПб.: РИИИ, 1999. 257 с.
- 54.Марков, П.А. О театре / П.А. Марков. В 4 т. М.: Искусство. 1977.
Том 1. 556 с.
- 55.Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства / Юрий Мочалов. М.: Искусство, 1984.80 с.
- 56.Мейерхольд, В.Э.: Статьи. Письма. Речи. Беседы / А.Ф. Февральский М.: Искусство, 1968. 792 с.
- 57.Молодцова, М. М. Комедия дель арте / М.М. Молодцова. Л.: ЛГИТМиК, 1990. 218 с.

- 58.Пави, П. Словарь театра / П. Пави; пер. Л. Баженова . М.: Прогресс, 1991.490 с.
- 59.Павленко, А.П. Теория и театр / А.П. Павленко. СПб: Наука, 2006. 234с.
- 60.Петербургские записки о театре сборник статей / Барбой Ю. М. СПб.: СПбГАТИ, 2003. 149 с.
- 61.Попов, А.Д. Творческое наследие / А.Д. Попов. М.: Всероссийское театральное общество, 1979. 518 с.
- 62.Праздников, Г.А. Многообразие искусства: безграничность или беспредельность? Глобализация как тенденция культурного развития современности. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок / Г.А.Праздников. // Материалы II всероссийской научно-практической конференции 30 января. СПб.: СПБГУП, 2009. 184 с.
- 63.Рассел, Б. Человеческое познание / Э. Кольман; пер. Н.П. Воробьёва. М.: Изд-во ин. лит. 1957. 464 с.
- 64.Ратнер, Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств / Я.В. Ратнер. М.: Искусство, 1980. 135 с.
- 65.Режиссура. Взгляд из конца века. Сборник научных статей / О.Н. Мальцева. СПб.: РИИИ, 2005. 248 с.
- 66.Рехельс, М.Л. Режиссер — автор спектакля / М.Л. Рихельс. Л.: Искусство, 1969. 232 с.
67. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве / Б.Ф. Егоров. Л.: Наука, 1974.299 с.
- 68.Руднев, В.П. Словарь культуры XX века / В.П. Руднев. М.: Аграф, 1999. 384 с.
- 69.Рудницкий, К.Л. Режиссер Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. М.: Наука, 1968. 527 с.
- 70.Русский язык и культура речи: Учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова, В.М. Шакlein. М.: Флинта: Наука, 2011. 698 с.
- 71.Русское актерское искусство XX века / К. С. Бушуева. СПб.: РИИИ, 2002. 308 с.
- 72.Савкова, З.В. Удивительный дар природы / З.В. Савкова. СПб.: Знание, 2009. 200 с.
- 73.Соловьева, И.Н. Спектакль идет сегодня / И.Н. Соловьева. М.: Искусство, 1966. 184 с.
- 74.Смелянский, А.М. Предлагаемые обстоятельства / А.М. Смелянский. М.: АРТ, 1999. 352 с.
- 75.Спектакли двадцатого века / А.В. Бартошевич. М.: ГИТИС, 2004. 486 с.
- 76.Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. М.: Искусство,1972. 533 с.
- 77.Станиславский, К.С. Работа актёра над собой / К.С. Станиславский. М.: Искусство, 1985. 478 с.
- 78.Станиславский, К.С. Этика / К.С. Станиславский. М. Издательство Музея Московского Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Художественного Академического Театра СССР им. М. Горького, 1947. 20 с.
- 79.Сценическая речь: Учебник / И.П. Козлянинова, И.Ю. Промтова. Москва «ГИТИС», 2006 . 532 с.
- 80.Таиров, А.Я. Записки режиссёра. Об искусстве театра / А.Я. Таиров. М.: Планета музыки, 2018. 296 с.
- 81.Френкель, М.А. Современная сценография / М.А. Френкель. М.: Мистецтво, 1980. 168 с.
- 82.Чарелли, Э.М. «Как развить дыхание, дикцию, голос» / Э.М. Чарелли. Екатеринбург: Издательство Дома учителя, 2000. 300с.
- 83.Чехов, М.А. О технике актёра / С.Н. Никулин. М.: Директ-Медиа, 2016. 267 с.