

Театральная мастерская

электронные книги по искусству актёра и режиссёра

Актерский тренинг. Гимнастика



Гиппиус С. В.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2021
304 с.

Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/177821>

Сергей Гиппиус (1924–1981) – театральный педагог, режиссер. Книга «Гимнастика чувств», впервые увидевшая свет в 1967 году, суммировала многолетний преподавательский опыт автора, одного из ведущих теоретиков и практиков актерского мастерства. Книга включает 400 упражнений на развитие актерской техники, ясно сформулированных и систематизированных. Книга адресована актерам, режиссерам, студентам и преподавателям театральных учебных заведений, ведущим тренингов и всем интересующимся актерской игрой.

Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс



Кипнис М.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2020
320 с.

Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/151811>

В первой части книги читатель найдет разнообразные упражнения, которые могут быть интересны и полезны на разных этапах студийной работы: от освобождения мышечных зажимов – и до театральных импровизаций. Вторая часть – это пошаговый «мастер-класс» с заданиями, упражнениями, театральными играми. Эта книга будет

интересна и полезна начинающим актерам, участникам театральных коллективов и студий. Она сможет стать настольным практическим пособием в работе преподавателей драмы, психологии, педагогики, работников формального и неформального образования, социальных работников и ведущих групповых тренингов.

**Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр:
учебное пособие**



Катышева Д. Н.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2020
256 с.

Познакомьтесь с книгой подробнее:
<https://e.lanbook.com/book/133471>

Данное издание посвящено проблемам теории драмы, представляющим особый интерес. Их осмысление является основополагающим как в создании драматургии, инсценировок, так и спектакля (драматического, музыкального), его идейно-художественной целостности. В учебном пособии впервые исследуется генетически обусловленная роль лирики в драматическом действии, в структуре драмы, ее лирико-поэтические слагаемые. Они обеспечивают зоны «жизни человеческого духа», поиски смысла бытия, гуманистическую направленность произведения искусства. Книга адресована студентам, аспирантам, преподавателям художественных вузов, факультетов искусств в вузах культуры и искусства, а также философских факультетах университетов, педагогических вузов.

Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту)

Волконский С. М.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2021
176 с.



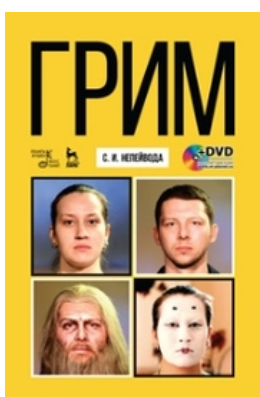
Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/4553>

Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) — русский театральный деятель и критик, пропагандист системы Ж. Далькроза. В 1899–1901 гг. директор императорских театров. После февральской революции 1917 г. жил за границей. Автор книг «Человек на сцене», «Искусство и жест», «Художественные отклики», «Выразительный человек». Данная книга увидела свет в 1913 г. и явилась новым и ценным руководством для актеров. Впервые на русском языке была представлена система выдающегося французского театрального деятеля Франсуа Дельсарта (1811–1871), который проанализировал и классифицировал мимику, жесты, пластические позы. Наряду с изложением теории Дельсарта С. М. Волконский дает подробный практический разбор значения жестов и движений, а также приводит ряд упражнений для развития пластики актера. Настоящее издание дополнено современными фотоиллюстрациями. Данная книга будет интересна студентам театральных учебных заведений, педагогам, актерам, режиссерам-постановщикам, а также широкому кругу любителей театрального искусства.

Грим: учебное пособие

Непейвода С. И.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2020
128 с.



Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/134405>

Учебное пособие представляет собой изложение основных принципов по искусству театрального грима. Автор ставит перед собой задачу познакомить читателя с наиболее употребляемыми способами изменения черт лица. В работе рассматривается значение грима, представлен очерк истории гримировального искусства, приводятся основные технические приемы и способы их выполнения, а также описываются наиболее распространенные гримировальные краски. Книга содержит множество иллюстраций и видео-приложение с авторским мастер-классом. Данное пособие

адресовано студентам театральных, хореографических и музыкальных вузов. Книга будет полезна художникам по гриму, актерам, оперным певцам, танцорам, а также всем желающим познакомиться с основами гримировального искусства.

Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф



Шубина И. Б.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2020
240 с.

Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/149643>

В данной книге зрелищные формы культуры анализируются с точки зрения игровой концепции духовности, где символическая игра выступает сущностью массового зрелища. Дана подробная характеристика форм массовых зрелищ, драматургические детерминанты массового зрелища и специфика его режиссуры, а также культурологическое исследование истории советской праздничной культуры. В качестве приложения – тематический план лекционного курса по предмету «Основы драматургии и сценарного мастерства», краткий терминологический словарь по курсу «Теория и практика сценарной драматургии и режиссуры театрализованных зрелищ», а также несколько авторских сценариев. Пособие предназначено для преподавателей и студентов университетов и колледжей культуры и искусства, а также философских и культурологических факультетов.

Искусство театра

Бернар С.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2021
144 с.



Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/8876>

В книге «Искусство театра» собраны советы и воспоминания великой французской театральной актрисы Сары Бернар (1844–1923). Относительно ее таланта существует множество противоречивых мнений и высказываний, но даже сейчас ее имя является нарицательным, и для любой актрисы сравнение с Сарой Бернар является комплиментом. В этом сборнике актриса приоткрывает читателю завесу тайны, через века передавая все то, что она накопила за долгие годы игры на сцене. Чтобы стать великим, актеру недостаточно одного природного таланта, ему необходимо много, упорно и правильно работать над собой. Своей книгой Сара Бернар помогает ему в этом, описывая самые распространенные ошибки новичков и способы, благодаря которым можно их исправить. Сара Бернар проводит читателя через свою жизнь, игру, помогая неофитам совершить путь «через тернии к звездам» и засиять на театральном небосклоне. Данное произведение будет интересно всем, кто имеет отношение к театру. Начинающие театральные актеры и актрисы смогут найти советы по работе над голосом, артикуляцией, умением двигаться на сцене, поклонники Сары Бернар почерпнут для себя новые, ранее неизвестные моменты из ее биографии, ее отношение к другим театральным актерам, критикам и к театру в целом.

Краткий курс истории русского театра

Всеволодский-Гернгросс В. Н.

Санкт-Петербург

Лань, Планета музыки

2021

256 с.

Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/2045>



Всеволод Николаевич Всеволодский-Гернгросс (1882–1962) — советский актер, театровед, педагог, доктор искусствоведения (1936), профессор. Окончил Горный институт (1909) и Высшие драматические курсы (1908) в Петербурге. Был актером Александринского театра. С 1907 г. занимался научно-исследовательской работой в области

истории древнерусского и русского театра XVIII в. и народного творчества. «Краткий курс истории русского театра» посвящен начальному периоду развития музыкального театра в России (опера, водевиль, балет, дивертисмент, интермедия). Книга будет интересна театроведам, а также всем, кто интересуется историей русского театра.

Мастерство актера и режиссера: учебное пособие



Захава Б. Е.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2021
456 с.

Познакомьтесь с книгой подробнее:
<https://e.lanbook.com/book/160196>

Б. Е. Захава (1896–1976) — выдающийся театральный педагог, режиссер и артист. В данной книге автор обобщил весь свой жизненный, актерский и педагогический опыт, сформулировал основные методы воспитания и обучения будущих артистов и режиссеров. Пособие имеет не только теоретическое, но и практическое значение. В нем представлена система упражнений, необходимых всем начинающим актерам. Пособие предназначено для студентов театральных вузов, институтов культуры и искусств, а также будет интересно действующим практикам театра и широкому кругу любителей сценического искусства.

О действенном анализе пьесы и роли



Кнебель М. О.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2021
204 с.

Познакомьтесь с книгой подробнее:
<https://e.lanbook.com/book/157411>

Мария Осиповна Кнебель (1898–1985) — известный театральный педагог и режиссер. М. О. Кнебель оставила большое творческое наследие, которое не теряет своей актуальности и в наше время. В данном издании представлены две ее работы. Книга адресована режиссерам, актерам, педагогам, студентам театральных вузов.

Основы сценического движения



Кох И. Э.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2021
512 с.

Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/161544>

Сценическое движение — одна из важнейших дисциплин, воспитывающих внешнюю технику актера. О создании учебника по сценическому движению мечтал еще К. С. Станиславский. Книга И. Э. Коха и была первой попыткой создания такого учебника. Сценическое движение автор рассматривает в тесной связи со сценическим действием, т. е. мастерством актера. Теоретическую и практическую стороны своей работы, методику преподавания И. Э. Кох основывает на учении Станиславского и трудах современных психологов и физиологов. Большую ценность представляет та часть учебника, которая знакомит с этикетом и правилами поведения в быту XVI–XIX веков на Западе и в России. Отсутствие серьезных работ по истории быта прошедших эпох делает эту часть книги особенно нужной и интересной. Книга представляет собой в полном смысле слова энциклопедию по сценическому движению, начиная с общих теоретических вопросов и кончая мельчайшими практическими деталями. Учебное пособие снабжено большим количеством рисунков, нотными примерами.

Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос: учебное пособие

Черная Е. И.
Санкт-Петербург



Лань, Планета музыки
2020
176 с.

Познакомьтесь с книгой подробнее:
<https://e.lanbook.com/book/134416>

Автор учебного пособия Е. И. Черная — профессор кафедры сценической речи Санкт-Петербургской академии театрального искусства, кандидат искусствоведения. Сфера ее научных и педагогических интересов связана с важнейшей областью преподавания сценической речи — процессом формирования навыков фонационного дыхания актера. Наряду с теоретическими выкладками, касающимися проблем постановки дыхания и голоса, автор предлагает большое количество упражнений, систематизированных по принципам их воздействия на дыхательный и голосовой аппарат и предполагающих прохождение полноценного курса воспитания профессионального дыхания. Учебное пособие дополнено видеоматериалом — демонстрацией тренинга дыхания — на диске в формате DVD. Данное учебное пособие может быть использовано студентами, аспирантами и педагогами высших и средних учебных заведений, а также учителями, лекторами, теле- и радиожурналистами, то есть всеми, чья профессия связана с необходимостью много и хорошо говорить вслух.

Психотехника актера



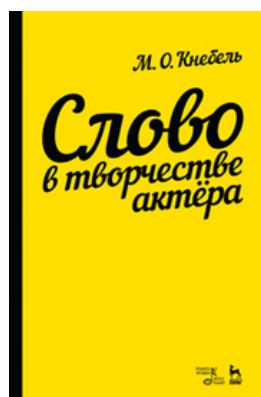
Грачева Л. В.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2021
384 с.

Познакомьтесь с книгой подробнее:
<https://e.lanbook.com/book/167268>

В учебном пособии представлена система воспитания актера, основанная на наследии К. С. Станиславского и обобщающая более чем двадцатилетний практический опыт автора в обучении актеров мастерской профессора В. М. Фильштинского и мастерской Л. В. Грачевой Санкт-Петербургской государственной академии театрального

искусства. Кроме того, изложены результаты 10-летней деятельности лаборатории психофизиологии исполнительских искусств, созданной Л. В. Грачевой в стенах Академии театрального искусства (ныне РГИСИ) совместно с Институтом мозга человека РАН. Психофизиологическое исследование механизма воздействия многих упражнений и направлений тренировки актеров подтверждают их эффективность в развитии психофизического аппарата актера в процессе обучения. Пособие предназначено для студентов театральных вузов. Книга также представляет интерес как для практиков театра и сценической педагогики, так и для специалистов в области психофизиологии творчества.

Слово в творчестве актера



Кнебель М. О.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2020
152 с.

Познакомьтесь с книгой подробнее:
<https://e.lanbook.com/book/145939>

Предлагаемый в книге метод анализа текста, воспринятый М. О. Кнебель непосредственно от К. С. Станиславского, помогает актеру с самого начала работы над ролью связать слово с событиями и действиями образа. В результате такого анализа актер не просто заучивает текст, но как бы «присваивает» его себе, наполняя его своими мыслями и чувствами, создавая живой современный характер. Издание предназначено для студентов театральных вузов и вузов искусств, актеров, режиссеров.



Сценическая речь: голос действующий: учебное пособие для вузов

Васильев Ю. А.
Москва
Академический Проект
2021
466 с.

Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/132621>

Данное учебное пособие, подготовленное известным специалистом в области актерского и режиссерского искусства проф. Ю.А. Васильевым, содержит описание системы голосового тренинга, включая такие основные выразительные средства актера театра, как речевые, голосовые, дикционные, пластические и другие. Продуктивность представленного тренинга в немалой степени обеспечивается его вариативностью, учетом элементов эмоциональности и образности. Изложение материала ведется в форме «живых» уроков, что позволяет максимально приблизить систему голосового тренинга к условиям реального театрального действия. Пособие адресуется студентам театральных вузов, обучающимся по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссерское искусство», преподавателям и молодым актерам театра и кино.

Сценический бой в театре и кино: учебное пособие для вузов

Маслак Ю. Г.
Москва
Академический Проект
2020
286 с.

Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/132347>



Учебное пособие актера, режиссера трюковых и батальных сцен, военно-исторического консультанта кино Ю.Г. Маслака предлагает принципиально новый подход к изучению предмета «Сценический бой» в театральных вузах. Помимо традиционных приемов сценического боя на различных видах холодного оружия, в книгу включены авторские методики боя без оружия, включая приемы зрелищного, но безопасного для исполнителей обезоруживания противника, а также специальные подготовительные физические упражнения. Кроме того, в книге впервые описаны приемы сценического боя с огнестрельным оружием разных эпох. Автор подробно излагает историю создания и развития боевых искусств,

дает точное описание холодного и огнестрельного оружия разных времен, строевых и боевых приемов с оружием, описывает способы создания на сцене и на съемочной площадке достоверной имитации боевых столкновений. Материал характеризуется подробностью и системностью, изложен в простой и доступной форме, иллюстрирован большим количеством рисунков и фотографий. Данная книга не имеет аналогов в театроведении и киноведении. Учебное пособие адресуется студентам театральных вузов, обучающимся по специальностям «Актерское искусство» и «Режиссерское искусство», а также преподавателям и молодым актерам театра и кино.

Сценическое перевоплощение. Теория и практика: учебное пособие

**СЦЕНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ**
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Э. В. БУТЕНКО



Бутенко Э. В.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2020
372 с.

Познакомиться с книгой подробнее:
<https://e.lanbook.com/book/126785>

В основу книги положены результаты осмысления многолетнего режиссерского опыта автора. В книге рассматриваются психологические аспекты основ актерского творчества: воображения, действия, эмоций и чувств, игры и подражания, а главное — феномен актерского перевоплощения. В своей имитационной теории сценического перевоплощения автор опирается на «Парадокс об актере» Дени Дидро, на психологические исследования Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина, С. Л. Рубинштейна и др., опыт Евгения Вахтангова, Михаила Чехова, Соломона Михоэлса, пытается критически осмыслить научное обоснование «системы» Станиславского. Эта книга представляет интерес для актеров, режиссеров, театроведов, психологов и культурологов.

Сценическое фехтование. Техника ведения боев, пластика движений и батальная режиссура : учебное пособие для вузов

Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович

**СЦЕНИЧЕСКОЕ
ФЕХТОВАНИЕ**
ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ БОЕВ
ПЛАСТИКА ДВИЖЕНИЙ
И БАТАЛЬНАЯ РЕЖИССУРА



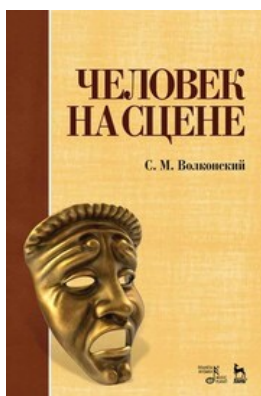
Тышлер Д. А., Мовшович А. Д.
Москва
Академический Проект
2020
239 с.

Познакомиться с книгой подробнее:
<https://e.lanbook.com/book/132545>

В учебном пособии широко известных педагогов и ученых в области фехтования, профессора Д. Тышлера и профессора А. Мовшовича, обобщен опыт постановки батальных сцен в театрах и кинофильмах, массовых представлениях, а также обучения студентов театральных учебных заведений. Используются достижения в развитии теории и методики фехтования в России за последние 50 лет. Описана техника фехтования на колющих и рубяще-колющих шпагах французской и итальянской школ XVI–XVII веков, ведения поединков на шпагах и дагах, мечах с применением щита, двуручных мечах и алебардах и др., представлены исторические персонажи сражений, воинских ритуалов и дуэлей. Впервые проанализированы исторические предпосылки возникновения систем ведения рукопашных боев, выделены педагогические установки на обучение фехтованию, разработана методика формирования умений, необходимых для безопасности актеров. Систематизирован состав приемов для применения в сценических боях и основные термины, предложен практикум для овладения фехтованием на различных видах оружия. Пособие предназначено для студентов и преподавателей театральных студий и вузов, а также участвующих в постановках батальных сцен в театрах и кинематографе.

Человек на сцене: учебное пособие

Волконский С. М.
Санкт-Петербург
Лань, Планета музыки
2021
144 с.



Познакомиться с книгой подробнее:

<https://e.lanbook.com/book/160217>

С. М. Волконский (1860–1937) — выдающийся российский театральный деятель, режиссер, искусствовед, критик. Его книга «Человек на сцене» посвящена исследованию проблемы сценического существования актера. Автор рассматривает вопросы актерской техники, выразительности жеста и голоса, рассуждает о соотношении красоты и правды в изображении героев и событий на сцене, а также о человеке как «материале» искусства, исследует систему и школу ритмической гимнастики Далькроза, описывает собственные впечатления от театральных постановок на московской и берлинской сцене, затрагивает вопросы художественного воспитания личности. Книга будет интересна историкам театра, искусствоведам и культурологам, профессиональным актерам и студентам театральных вузов, а также всем любителям театра.