

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
педагогике 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 ЕЛЕНА 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 актёра 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 актёров

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 прослеживаются 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 времени 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 русского театра. Крупнейшие актёры, такие как М.В. Щепкин, В.Н. Давыдов, А.П. Ленский, А.И. Южин передавали свое мастерство в учебных заведениях. Основой 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 складывается 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. Каратыгин, Б.Н.Асеев 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. Каратыгин, 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 учреждения «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 сообразная, 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 была 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 актёра 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 актёра, 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 основой 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 получиться 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 опробован 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 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 актёра, 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 актёра 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, объединённых единой тематикой, способствует тому, чтобы:

- обнаружить, развить и усовершенствовать голосовые данные студентов, свойственные 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 актёров.

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. Актерское 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.: Росспэн, 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.Вендровская. 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. Стахорский. 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. Козлянинова, И. П. Произношение и дикция / И. П. Козлянинова. М.: ВТО, 1977. 141 с.
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. 367 с.
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. 234 с.
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. Шаклеин. 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. 300 с.
83. Чехов, М.А. О технике актёра / С.Н. Никулин. М.: Директ-Медиа, 2016. 267 с.