Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баскакова Наталья Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.02.2024 15:30:09
Уникальный программный ключ:
9dc4f904b97d8bf18fd5ed4040135cc3d02568ad

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета культуры
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
_____ Илларионова Л.В.
30 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Б1.В.02.02

Основы классической режиссуры и мастерства актера
Б1.В.02 Профессиональный модуль

Направление подготовки
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль
Руководство любительским театром

Уровень образования
Высшее образование – бакалавриат

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Заочная

Чебоксары
2023 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2017 года № 1178.

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов 1-3 курсов заочной формы обучения направления подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, направленности подготовки (профилю) Руководство любительским театром.

Программа одобрена на заседании кафедры народного художественного творчества от 26 июня 2023 г., протокол № 11.

Подписи:

Составитель В.Н. Григорьев

Зав. кафедрой НХТ Р.М. Васильева

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины…… 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…….. 4
3. Требования к результатам освоения дисциплины…….. 5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы…… 6
5. Содержание дисциплины……... 6
5.1. Разделы дисциплин и виды занятий…….. 6
5.2. Содержание разделов дисциплины…… 6
5.3. Тематика практических занятий…… 11
5.4 Самостоятельная работа студентов…… 12
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции…… 14
6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся…….. 14
6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине……. 15
6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся……. 15
6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра…… 15
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 16
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…… 18
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины…… 18

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Основы классической режиссуры и мастерства актера» является изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и нравственными качества личности.

Задачи:

- дать будущему режиссеру необходимые теоретические знания и практические навыки для работы с театральным коллективом;
- изучение сущности режиссуры, законов сценического действия;
- научить создавать коллектив любительского театра;
- обучить методикам работы с актером любителем;
- воспитание в студенте способности к восприятию сценических событий;
- освоение со студентами основных элементов системы К.С. Станиславского;
- активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- освоение и постижение природы режиссерской и актёрской работы;
- овладение будущими режиссёрами необходимым набором навыков для проведения репетиций с применением технологии режиссёрского показа;
- овладение будущими режиссёрами необходимым набором навыков для проведения репетиций;
- воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для самостоятельной работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа;
- создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося;
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;
- ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы классической режиссуры и мастерства актера» является дисциплиной профессионального модуля Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, направленности (профиля) Руководство любительским театром (Б1.В.02.02). Изучается в 1-6 семестрах.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Сценическая речь (УК-1; УК-4), Введение в специальность (ОПК-3; ПКО-7), История театра (УК-1; ПКО-5), История любительского театрального творчества (УК-1; ПКО-5).

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Режиссура (УК-1; ПКР-3), Актерское мастерство (УК-3; УК-6; ПКР-2), Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса (ПКО-1; ПКО-2).

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР):

Компетенции и индикаторы её достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический *знает*	модельный *умеет*	практический *владеет*
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3) ИУК-3.1. Определяет свою роль в команде на основе использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели. ИУК-3.2. Планирует последовательность шагов для достижения заданного результата.	сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; органично включать в творческий процесс все возможности речи; профессионально воздействовать словом в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, владеть искусством подтекста, создавать яркую речевую манеру и характерность, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями	навыками работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла, целенаправленно и продуктивно взаимодействуя с партнерами
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) ИУК -6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для достижения поставленной цели. ИУК-6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития при получении профессионального образования.	основных психолого-педагогических условий, необходимых для формирования способности к самоорганизации и самообразования; принципов научной организации своего труда, самостоятельной работы в сфере художественного творчества	выстраивать стратегию обучения и воспитания с целью формирования способности к самоорганизации и самообразования; анализировать использование принципов научной организации своего труда, самостоятельной работы в сфере художественного творчества	навыками деятельности: в создании благоприятных психолого-педагогических условий, необходимых для самоорганизации и самообразования; проектирования организации научной организации своего труда, самостоятельной работы в сфере художественного творчества

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Консультации	Самостоятельная работа, час	Контроль	Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час				
	Трудоемкость							
	Зачетные единицы	Часы						
1	3	108	4	10	-	85	9	экзамен
2	2	72	2	6	-	60	4	зачет
3	3	108	4	10	-	85	9	экзамен
4	4	144	4	10	7	114	9	экзамен
5	3	108	4	10	-	85	9	экзамен
6	3	108	4	10	-	85	9	экзамен
Итого	18	648	22	56	7	514	49	зачет, экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ раздела	Наименование раздела	Всего, (час)	Количество часов по формам организации обучения		
			Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Основы режиссуры	108	4	10	85
2	Сценарное мастерство	72	2	6	60
3	Сценарно-режиссерские технологии	108	4	10	85
4	Введение в основы актерского мастерства	144	4	10	114
5	Работа актера над ролью	108	4	10	85
6	Воплощение художественного образа роли в драматическом спектакле	108	4	10	85
	ИТОГО	648	22	56	514

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1 Основы режиссуры

Тема 1. Сущность мастерства режиссера

Единство образов и идей в работе режиссера. Роль режиссера в творческом процессе работы над постановкой. Импровизация как элемент режиссерского мастерства. Работа режиссера над этюдом. Выразительные средства режиссера. Понятия атмосферы, темпоритма, мизансцены и композиции спектакля и этюда как его составной части. Понимание сверхзадачи постановки. Работа режиссера над инсценировкой литературного произведения. Воздействие режиссера на зрителя.

Тема 2. Система К.С. Станиславского как основа деятельности режиссера-педагога.

Система К.С. Станиславского как основа развития творчества режиссера. Система К.С. Станиславского как творческий метод воспитания актера. Работа актера над собой. Воображение, внимание, способность к общению, чувство правды, эмоциональная память, чувство ритма, техника речи, пластика как элементы творчества актера. Учение о сверхзадаче. Работа актера над ролью. Сценическое внимание, сценическая свобода,

сценическая вера и сценическое действие как элементы творческого состояния. Система Станиславского в современной театрально-педагогической практике.

Тема 3. Основные этапы развития отечественной режиссуры.

Постановочное искусство в России XVIII – XIX веков. Исторические предпосылки возникновения режиссуры. Развитие режиссуры на рубеже XIX – XX веков. Режиссерская реформа Московского Художественного театра. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского. Учение В.И. Немировича-Данченко о трех правдах (жизненной, социальной и театральной). Биомеханика В.Э. Мейерхольда. Студийное движение начала XX века. Режиссура Е.Б. Вахтангова. Синтетический театр К.А. Марджанова. Режиссерская деятельность А.Я. Таирова. Режиссура в советское время. Театр комедии Н.П. Акимова. Режиссерская концепция А.Д. Попова. Деятельность С.М. Михоэлса. Театр А.В. Эфроса. Деятельность Г.А. Товстоногова. Режиссерская деятельность А.А. Гончарова. Режиссура во 2-й половине XX века: работы Ю.П. Любимова, Л.Е. Хейфеца, М.А. Захарова, П.Н. Фоменко, Г.Б. Волчек, Л.А. Додина.

Тема 4. Творческое наследие В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Попова, Г.Товстоногова, А. Эфроса. Творчество В.Э. Мейерхольда: театр гротеска и «левый» театр, программа «Театральный Октябрь». Новые формы работы с актером: учение о биомеханике. Режиссерская концепция Е.Б. Вахтангова: закон акцентировки, закон контраста и закон внутреннего оправдания. Преломлений традиций Станиславского в режиссерской деятельности А.Д. Попова: от психологизма и тонкого лиризма к постановочной монументальности работ. Строгость драматургической формы и глубокое философское содержание спектаклей Г.А. Товстоногова. Импровизационный характер постановок А. Эфроса: всестороннее выявление внутреннего мира человека, выстраивание «линии интуиции и чувства».

Тема 5. Основные этапы развития западноевропейской режиссуры

Постановочное искусство в Европе до XIX века. Рождение профессиональной режиссуры во 2-й половине XIX века. Ч. Кин и Г. Лаубе – первые профессиональные режиссеры. Деятельность Людвига Кронека, Андре Антуана, Отто Брама. Театральный натурализм. Концепция актера-марионетки в театре Г. Крэга. Режиссерская техника Макса Рейнхардта. Политический театр Э. Пискатора. Эпический театр Б. Брехта. Театр жестокости А. Арто. Театр абсурда. Режиссерские поиски Ж. Вилара и Дж. Стрелера. Театральные эксперименты П. Брука. Режиссер-реформатор Ежи Гротовский. Петер Штайн как продолжатель традиций Станиславского в современной режиссуре.

Тема 6. Особенности работы режиссера с актерами. Основы актерского мастерства и сценической речи.

Индивидуальный подход режиссера к актеру. Основные этапы работы режиссера с актером: от упражнений и импровизированных этюдов к воссозданию достоверного характера. Постановка сверхзадачи для актера. Режиссерский показ как эффективный метод воздействия на актера. Элементы актерского мастерства: сценическое внимание, освобождение мышц, воображение, взаимодействие с партнером, импровизационное самочувствие. Актерская психотехника: от наблюдения к образному восприятию материала. Создание правильного внутреннего сценического самочувствия. Внутренний монолог и «зона молчания». Характер и характерность. Освоение предполагаемых обстоятельств роли. Жанровые особенности постановки и актерское творчество. Основы сценической речи.

Тема 7. Особенности постановочной работы режиссера с художником, композитором, балетмейстером

Отбор средств художественной выразительности в соответствии с режиссерским замыслом. Постановка эстетических и технических задач перед художником. Работа со сценической площадкой. Разработка образного мира сцены. Согласования костюмов и реквизита, света, кино- и видеопроекции. Разработка музыкального сопровождения

постановки. Музыкально-технический райдер для звукорежиссера. Постановка танцевальных номеров, согласование с общим режиссерским замыслом.

Раздел 2. Сценарное мастерство.

Тема 8. Основы классической драматургии

Драма как род литературы. Предмет изображения в драме. Идейно – тематическая направленность драматургического материала. Сущность драматического конфликта. Понятие о сюжете и фабуле в драме. Композиция драмы. Жанровая природа драматургии. Особенности сценической речи.

Тема 9. Специфика сценарной драматургии

Понятие о сценарной драматургии. Соотношение документального и художественного материала в содержании сценария. Методы театрализации и иллюстрации в работе сценариста. Структура и композиционное построение сценарной драматургии. Литературная запись сценария.

Тема 10. Идейно – художественный замысел сценария и его компоненты

Художественное мышление как основа творческой деятельности сценариста. Общее понятие о сценарии. Основные этапы работы над сценарием. Понятие о художественном материале. Роль художественного материала в работе сценариста. Понятие о сценарном замысле. Композиционное построение сценария. Законы гармонизации композиции. Сценарный ход и прием. Образность как средство идейно-эмоционального воздействия на аудиторию. Средства создания художественного образа. Монтаж как творческий метод сценариста. Приемы художественного монтажа.

Тема 11. Сценарно-режиссерский замысел как основа сценарно-режиссерского решения

Метод событийно-действенного анализа в работе сценариста и режиссера. Драматический фактор, фактор современности, фактор исходного материала. Методы монтажа, иллюстрации, театрализации, игры в работе режиссера. Формирование сценарно-режиссерского решения постановки: отбор художественных постановочных средств, поиск исполнителей, отбор технических средств.

Тема 12. Сценарно-режиссерская документация (литературный сценарий, сценарный план, монтажный лист, постановочный план)

Литературный сценарий как основа режиссерского сценария. Пути и формы совершенствования литературного сценария в процессе постановки культурно-досуговой программы, театральной постановки. Значение монтажного листа и правила его составления. Понятие о синопсисе и правилах его написания. Значение постановочного плана.

Раздел 3 Сценарно-режиссерские технологии

Тема 13. Характеристика основных этапов работы режиссера в процессе постановки

Работа режиссера над сценарием театральной постановки. Создание режиссерского сценария с описанием действенно-событийной линии и постановочными ремарками. Отбор художественных постановочных средств. Отбор технических средств. Поиск исполнителей. Работа с творческим коллективом. Репетиционный процесс. Показ постановки и осмысление результатов.

Тема 14. Особенности композиционного построения театральных постановок

Композиция постановки как процесс развития сценарно-режиссерского замысла во времени и пространстве. Драматический фактор, фактор современности, фактор исходного материала. Реализация в композиции драматургического конфликта. Особенности экспозиции постановки. Зависимость завязки действия от жанра постановки. Своеобразие кульминации и развязки. Виды композиции.

Тема 15. Художественно-выразительные средства в работе режиссера

Особенности декорационного и сценографического оформления. Отбор реквизита. Костюмное оснащение постановки. Искусство грима. Значение маски. Световое решение постановки. Возможности компьютерной графики и анимации.

Тема 16. Законы мизансценирования, художественного, музыкального оформления

Понятие о мизансцене и пространствопластике. Мизансценирование как режиссерское решение сценария. Фронтальное и диагональное построение, полукруг и шахматный порядок в постановках. Художественное оформление современных театральных постановок, культурно-досуговых программ: основные тенденции. Аудиоряд театрализованной постановки. Функции звукового оформления. Роль звукорежиссера в процессе создания постановки.

Тема 17. Творческие методы театрализации, иллюстрации, игры

Понятие о методе театрализации. Понятие о методе иллюстрации (иллюстрирования). Использование метода как средства вовлечения зрителей в культурно-досуговую программу. Понятие о методе игры. Виды игр и игровых ситуаций в арсенале социально-культурной сферы.

Тема 18. Организация работы постановочной группы

Режиссер как организатор работы постановочной группы. Режиссерский сценарий как творческое задание постановочной группе. Синхронность работы всех членов постановочной группы как сверхзадача театральной постановки, постановки культурно-досуговой программы. Работа в условиях ограниченных возможностей репетиционного процесса. Поиск верного темпоритма. Процесс мизансценирования. Значение генеральной репетиции. Внесение итоговых корректив в режиссерский сценарий.

Тема 19. Основные этапы репетиционной и организационной работы

«Застольный» этап: действенный разбор ролей с исполнителями, определение драматического конфликта, отбор средств выразительности с художником-постановщиком. «В выгородке»: репетиции в условных декорациях, работа с массовкой, выстраивание пластики постановки. Психопластика, речепластика, телопластика, пространствопластика. «Генеральный» этап: прогон действия в полной сценической экипировке, внесение итоговых корректив в режиссерский сценарий.

Тема 20. Принципы работы режиссера с творческим коллективом

Режиссер как создатель творческой атмосферы, генератор идей и координатор работы творческого коллектива. Режиссерский показ как ключевой метод работы с актерами и конферансье. Режиссер и художник-постановщик: сотрудничество и соавторство в постановке культурно-досуговой программы, театральных постановок. Взаимодействие режиссера с технической группой.

Тема 21. Особенности постановки массовых сцен

Задачи массовых сцен в театральных посстановках. Речевая массовка. Массовка в интермедии. Образная мизансцена, аллегорическое построение, пластическая метафора в основе массовых сцен. Подготовка массовых сцен в условиях ограниченных возможностей репетиционного процесса. Совмещение творческого репетиционного процесса с технической репетицией.

Раздел 4. Введение в основы актерского мастерства

Тема 22. Происхождение, развитие и особенности актерского искусства в драматическом театре и кино.

Двойственная природа актерской игры. Специфические особенности актерского искусства. Основные направления в актерском искусстве. Актер в театре и кино. Школа психологического реализма. Реалистические традиции актерского искусства. Актер - центральная творческая фигура в спектакле.

Тема 23. Система К.С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества.

Основные положения и принципы системы. Учение К.С. Станиславского об этике как основе коллективного творчества в театре. Учение К.С. Станиславского о действии как основном выразительном средстве сценического искусства. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. Элементы системы темы К. С. Станиславского. К. С. Станиславский о перспективе артиста и перспективе роли.

Тема 24. Освоение актерской психотехники.

Основные законы внутренней и внешней техники актера. Тренинг внутренней и внешней техники актера - путь к овладению системой как метод работы над собой. Логика сценического действия. Физическое и психологическое действие. Их единство. Учение Вл.И. Немировича-Данченко о втором плане и внутреннем монологе. Физическое самочувствие. Сценическое самочувствие. Творческое самочувствие. Словесное действие - взаимодействие с партнером.

Тема 25. Упражнения и этюды в актерской работе.

Упражнение и этюд. Отличительная сущность. Методика работы над этюдом. Предлагаемые обстоятельства. Действие. Событие. Общая характеристика. Конфликт и взаимодействие. Актер - носитель сценической атмосферы. Значение атмосферы в его творчестве. Импровизация в начальный период обучения. Разнообразие этюдных заданий как путь развития действенного мышления и навыков самостоятельной работы актера.

Тема 26. Теоретические основы создания актерского образа.

Восприятие и наблюдательность. Актерский образ и его особенности. Освоение предлагаемых обстоятельств роли. Действенная основа роли. Линия действия роли. Характер и характерность в работе над образом и при перевоплощении. Внутренний монолог и «зоны молчания». Словесное действие. Значение слова в творчестве актера. Жанр и стиль. Жанровые и стилистические особенности актерского сценического существования. Театральный костюм, сценические аксессуары и косвенные выразительные средства в творчестве актёра.

Раздел 5 Работа актера над ролью

Тема 27. Работа актера над ролью в спектакле.

Знакомство с пьесой. Протокол внешней жизни роли. Анализ действием. Внесценическая жизнь роли. Прицел на сверхзадачу. Оценка фактов и событий. Создание логики действий роли. Работа над словом. Углубление предлагаемых обстоятельств. Построение мизансцен. Овладение характерностью. Партитура действия. Целостность актерского образа. Актерский тренинг в процессе создания сценического образа.

Тема 28. Сценическая выразительность актера.

Содержание и форма в актерском искусстве. Сценичность. Законы сценичности. Выразительность сценической речи. Выразительность сценического движения.

Тема 29. Идейно-тематический, событийный и художественный анализ роли.

Система образов. Сверхзадача, конфликт и сквозное действие героя. Событийно-действенный анализ роли. Жанрово-стилевое решение. Сценический образ. Пути к сценическому воплощению.

Тема 30. Основы сценического перевоплощения. Характерность. Характер.

Способ существования актера на сцене и манера актерской игры. Поиск характерности на основе создаваемого характера. Пластическое решение образа. Речевая характерность. Костюм, реквизит, грим как выразительные средства создания образа.

Тема 31. Работа с актером над созданием образа роли: раскрытие характера.

Принцип отбора предлагаемых обстоятельств. Синтез «внешнего» и «внутреннего». Художественная ценность драматической роли. Зритель – «третий творец» спектакля. Особенности работы над современным и классическим произведениями.

Тема 32. Завершение работы над созданием сценического образа.

Целостность актерского образа. Импровизация в работе над ролью. Зона молчания как фактор непрерывности внутреннего действия. Зерно спектакля и зерно роли. Ритм образа. Работа над ролью в курсовом спектакле и самостоятельном отрывке.

Раздел 6. Воплощение художественного образа роли в драматическом спектакле

Тема 33. Работа актера и режиссера в творческом процессе создания спектакля и роли:

1 Идейно-тематический и действенный анализ пьесы.

2 Основной конфликт пьесы. Место в нем роли, ее значение в развитии сюжета.

3 Сквозное действие и сверхзадача спектакля и роли.

4 Основной процесс развития роли. События и эпизоды роли.

5 Индивидуальные и типичные черты в характеристике образа роли.

6 Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического образа.

7 Роль эмоциональной памяти в работе над ролью. Природа сценических переживаний.

8 Простые физические действия, их роль и художественное значение в процессе работы над ролью.

9 Словесное действие. Логика и эмоциональность речи в работе над созданием образа роли.

10 Содержание домашней работы актёра над ролью и ее значение.

11 Оправдание режиссерских заданий. Творческое взаимодействие актёра и режиссёра.

12 Поиск верного сценического самочувствия в спектакле.

13 Особенности требований к актерской технике в спектакле. (Манера актерской игры. Способ существования.)

14 Импровизация и фиксирование приспособлений в процессе репетиций.

15 Внутренний монолог. Подтекст и второй план роли.

16 Характер и характерность. Два способа работы над ролью.

5.3 Тематика практических занятий

Название раздела	Тематика практических занятий	Трудоемкость, часы
Основы режиссуры	Сущность мастерства режиссера Система К.С. Станиславского как основа деятельности режиссера-педагога. Основные этапы развития отечественной режиссуры. Творческое наследие В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Попова, Г.Товстоногова, А. Эфроса. Основные этапы развития западноевропейской режиссуры Особенности работы режиссера с актерами. Основы актерского мастерства и сценической речи. Особенности постановочной работы режиссера с художником, композитором, балетмейстером	10
Сценарное мастерство	Основы классической драматургии Специфика сценарной драматургии Идейно – художественный замысел сценария и его компоненты Сценарно-режиссерский замысел как основа сценарно-режиссерского решения Сценарно-режиссерская документация (литературный сценарий, сценарный план, монтажный лист, постановочный план)	6
Сценарно-режиссерские технологии	Характеристика основных этапов работы режиссера в процессе постановки Особенности композиционного построения театральных постановок Художественно-выразительные средства в работе режиссера Законы мизансценирования, художественного, музыкального оформления Творческие методы театрализации, иллюстрации, игры Организация работы постановочной группы Основные этапы репетиционной и организационной работы Принципы работы режиссера с творческим коллективом Особенности постановки массовых сцен	10

Введение в основы актерского мастерства	Происхождение, развитие и особенности актерского искусства в драматическом театре и кино. Система К.С. Станиславского как научное обоснование законов актерского творчества. Освоение актерской психотехники. Упражнения и этюды в актерской работе. Теоретические основы создания актерского образа.	10
Работа актера над ролью	Работа актера над ролью в спектакле. Сценическая выразительность актера. Идейно-тематический, событийный и художественный анализ роли. Основы сценического перевоплощения. Характерность. Характер. Работа с актером над созданием образа роли: раскрытие характера. Завершение работы над созданием сценического образа.	10
Воплощение художественного образа роли в драматическом спектакле	Работа актера в творческом процессе создания спектакля и роли (Идейно-тематический и действенный анализ пьесы; Основной конфликт пьесы. Место в нем роли, ее значение в развитии сюжета; Сквозное действие и сверхзадача спектакля и роли; Основной процесс развития роли. События и эпизоды роли; Индивидуальные и типичные черты в характеристике образа роли; Предлагаемые обстоятельства и их значение в создании сценического образа; Роль эмоциональной памяти в работе над ролью. Природа сценических переживаний; Простые физические действия, их роль и художественное значение в процессе работы над ролью; Словесное действие. Логика и эмоциональность речи в работе над созданием образа роли; Содержание домашней работы актёра над ролью и ее значение; Оправдание режиссерских заданий. Творческое взаимодействие актёра и режиссёра; Поиск верного сценического самочувствия в спектакле; Особенности требований к актерской технике в спектакле. (Манера актерской игры. Способ существования.); Импровизация и фиксирование приспособлений в процессе репетиций; Внутренний монолог. Подтекст и второй план роли; Характер и характерность. Два способа работы над ролью)	10
ИТОГО		**56**

5.4. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Содержание раздела	Виды СРС		Объем (час.)	Формы контроля
		обязательные	дополнительные		
1	Основы режиссуры	Режиссерский анализ этюда, картины на основе литературного произведения	Изучение дополнительной литературы	87	Опрос, реферат, практический показ
2	Сценарное мастерство	Изучение творческого наследия режиссеров-классиков Написание сценария акта театрализованной постановки.	Изучение дополнительной литературы	87	Опрос, тестирование, практический показ
3	Сценарно-режиссерские технологии	Оформить монтажный лист, звуковую и световую партитуру сценария театрализованной постановки	Изучение дополнительной литературы	64	Опрос, тестирование, практический показ

4	Введение в основы актерского мастерства	Тренинг актерской психотехники в упражнениях, этюдах – комплексное освоение элементов системы - Второй план - Внутренний монолог - Подтекст - Сценическое самочувствие - Перспектива - Характер, характерность - Импровизация как метод репетиции - Действие с окраской - От пластического жеста к мизансцене - Тренинг психотехники Работа над курсовым проектом	Изучение дополнительной литературы	85	Опрос, защита курсового проекта
5	Работа актера над ролью	Тренинг актерской психотехники в упражнениях, этюдах – комплексное освоение элементов системы - Действенный анализ отрывков - Репетиционный процесс - Принципы перевоплощения - Творческая индивидуальность актера в поисках средств выразительности - Атмосфера, атмосфера и игра - Жанр и стиль - Мизансцена - Тренинг психотехники	Изучение дополнительной литературы	85	Опрос, реферат, тестирование, практический показ
6	Воплощение художественного образа роли в драматическом спектакле	Действенный анализ спектакля - Репетиционный процесс - Принципы перевоплощения - Творческая индивидуальность актера в поисках средств выразительности - Атмосфера, атмосфера и игра - Жанр и стиль - Мизансцена - Тренинг психотехники	Изучение дополнительной литературы	53	Опрос, тестирование, практический показ
Итого				514	

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.

Данная работа направлена на расширение и углубление полученных знаний, и усвоение нового материала без посторонней помощи.

Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение семестра по итогам выполнения определенных заданий.

В процессе освоения учебной дисциплины «Основы классической режиссуры и мастерства актера» студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: реферат, курсовой проект, устный опрос, практический показ.

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика процедуры оценивания компетенций	Представление оценочного средства в фонде
1.	Контрольная работа	Контрольная работа выполняется в форме письменного тестирования по теоретическим вопросам курса.	Тестовые задания
2.	Реферат	Реферат — письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.	Комплект примерных тем рефератов
3.	Выступление на практическом занятии	Выступление на практическом занятии проводится с использованием форм устного опроса.	Вопросы для устного опроса
4.	Практический показ	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса *(может проводится перед экзаменом или после завершения работы над самостоятельной работой)*. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» – практико-ориентированными заданиями.	Тематика практических работ
5.	Защита курсового проекта	Курсовая работа является одной из форм самостоятельной научно-исследовательской работы студентов. Курсовая работа направлена на закрепление, углубление и обобщение знаний, полученных студентом за время обучения по дисциплинам учебного плана, овладение методами научных исследований, формирование навыков решения творческих задач в ходе научного исследования, художественного творчества или проектирования по определенной теме. Курсовая работа подготавливает студента к выполнению более сложной задачи – дипломной работы.	Методические рекомендации к написанию курсовых проектов
6.	Зачет в форме устного собеседования по вопросам, показа творческих работ	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» – практико-ориентированными заданиями	Комплект примерных вопросов и заданий к зачету
7.	Экзамен в форме устного собеседования по вопросам, показа	Проводится в заданный срок, согласно графику учебного процесса. При выставлении оценки учитывается уровень приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по	Комплект примерных вопросов и заданий к экзамену

	творческих работ	содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» – практико-ориентированными заданиями	

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов.

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

№ п/п	Вид деятельности	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
1	Посещение лекций	1	11
2	Посещение практических занятий	1	28
3	Работа на практических занятиях	-	1377
4	Зачет	32	32
5	Экзамен	-	352
ИТОГО:	18 зачетных единиц		1800

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр		Посещение лекций	Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Зачет / Экзамен
1 семестр	Разбалловка по видам работ	2 х 1 = 2 балла	1 х 5 = 5 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	2 балла max	5 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО					300 баллов
2 семестр	Разбалловка по видам работ	1 х 1 = 1 балл	1 х 3 = 3 балла	164 балла	32 балла
	Суммарный макс. балл	1 балл max	3 балла max	164 балла max	32 балла max
ИТОГО					200 баллов
3 семестр	Разбалловка по видам работ	2 х 1 = 2 балла	1 х 5 = 5 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	2 балла max	5 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО					300 баллов
4 семестр	Разбалловка по видам работ	2 х 1 = 2 балла	1 х 5 = 5 баллов	297 баллов	96 баллов
	Суммарный макс. балл	2 балла max	5 баллов max	297 баллов max	96 баллов max
ИТОГО					400 баллов
5 семестр	Разбалловка по видам работ	2 х 1 = 2 балла	1 х 5 = 5 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	2 балла max	5 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО					300 баллов
6 семестр	Разбалловка по видам работ	2 х 1 = 2 балла	1 х 5 = 5 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	2 балла max	5 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО					300 баллов
ИТОГО					1800 баллов

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «Основы классической режиссуры и мастерства актера», трудоемкость которой составляет 2 ЗЕ (2 семестр), обучающийся набирает определенное количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено»	Более 100
«не зачтено»	100 и менее

По итогам изучения дисциплины «Основы классической режиссуры и мастерства актера», трудоемкость которой составляет 3 ЗЕ (1,3,5,6 семестр), обучающийся набирает определенное количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (3 ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270
«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 и менее

По итогам изучения дисциплины «Основы классической режиссуры и мастерства актера», трудоемкость которой составляет 4 ЗЕ (4 семестр), обучающийся набирает определенное количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (4 ЗЕ)
«отлично»	361-400
«хорошо»	281-360
«удовлетворительно»	201-280
«неудовлетворительно»	200 и менее

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б. Е. Захава ; под общ. ред. П. Е. Любимцева. – 13-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 456 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/215600.

Дополнительная литература

1. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера : учебное пособие для спо / М. О. Кнебель. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 152 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/160231.

2. Кнебель, М. О. Школа режиссуры Немировича-Данченко : учебное пособие / М. О. Кнебель. – 3-е, стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 208 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/151856.

3. Латынникова, И. Н. Актерское мастерство : учебник / И. Н. Латынникова, В. Л. Прокопов, Н. Л. Прокопова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2022. – 170 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/495738.

4. Литвинова, О. А. Мастерство режиссера. Основы режиссуры : курс лекций : учебное пособие / О. А. Литвинова. – Челябинск : ЮУрГИИ, 2018. – 300 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/157157.

5. Сахновский, В. Г. Работа режиссера : учебное пособие / В. Г. Сахновский. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 252 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/115959.

6. Сахновский, В. Г. Режиссура и методика преподавания : учебник / В. Г. Сахновский. – Москва : Юрайт, 2023. – 222 с. – (Антология мысли). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/517506.

7. Станиславский, К. С. Мастерство актера в терминах и определениях К. С. Станиславского : учеб. пособие для театр. вузов / К. С. Станиславский. – Москва : Сов. Россия, 1961. – 519 с.

8. Станиславский, К. С. Работа актера над собой : учебник : в 2 ч. Ч. 1 / К. С. Станиславский. – Москва : Юрайт, 2022. – 171 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/497733.

9. Станиславский, К. С. Работа актера над собой : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / К. С. Станиславский. – Москва : Юрайт, 2022. – 215 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/497735.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование дисциплины	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.	Основы классической режиссуры и мастерства актера	www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации www.rosculture.ru – Федеральное агентство по культуре и кинематографии www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и реализации новой культурной политики в Российской Федерации www.aki-ros.ru – Агентство культурной информации создано Автономной некоммерческой организацией «Единство журналистики и культуры» www.culturemap.ru – Культура регионов России. Корпоративный сайт, на котором во всём разнообразии представлена многонациональная культура России www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству www.rik.ru – Российский институт культурологи является единственным в стране исследовательским центром по вопросам культуры и культурной политики www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства www.theatre.ru – Театр. Наиболее информативный сайт, посвященный московской театральной жизни		Свободный доступ

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии

№	Название ЭБС	№, дата договора	Срок использования	Количество пользователей
1.	ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/)	договор №198/12 от 05.12.2022 г. договор ВКР03/02-2023 от 03.02.2023 г.	с 15.02.2023 по 14.02.2024	100%
2	ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru)	договор №170-12/2022 от 07.12.2022 г.	с 11.03.2023 по 10.03.2024	100%
3.	ЭБС Юрайт (https://urait.ru)	договор №197/12 от 05.12.2022 г.	с 01.03.2023 по 28.02.2024	100%

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя.

Подготовка к **практическим занятиям**.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить учебный материал по теме занятия (использовать конспект теоретического материала, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении учебного материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя:

1) подбор литературы по выбранной теме;
2) классификацию материала;
3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы;
4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии.

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо:

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал;
2) законспектировать основные положения;
3) подготовить презентацию;
4) подготовится к устному раскрытию темы.

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с балльно-рейтинговой системой.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплин

Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных помещений и помещение для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещение и помещение для самостоятельной работы	Приспособленность помещение для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Основы классической режиссуры и мастерства актера	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практические занятия), для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (409)	Стулья ученические – 8 шт., стулья с мягкой обивкой – 27 шт., столы – 4 шт., музыкальный центр – 1 шт., колонки – 2 шт., театральный реквизит, ширма (перегородки) – 4 шт., элементы декораций, занавес – 2 комплекта, видеопроекционная техника, световое оборудование, звуковоспроизводящая и видео-аппаратура, ноутбук с выходом в «интернет» – 1 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено
	Помещение для самостоятельной работы (409)	Стулья ученические – 8 шт., стулья с мягкой обивкой – 27 шт., столы – 4 шт., музыкальный центр – 1 шт., колонки – 2 шт., театральный реквизит, ширма	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично;

		(перегородки) – 4 шт., элементы декораций, занавес – 2 комплекта, видеопроекционная техника, световое оборудование, звуковоспроизводящая и видео-аппаратура, ноутбук с выходом в «интернет» – 1 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft Windows»; контракт № 8000007 от 29.08.2018 г. Свободно распространяемое ПО: Open Office; Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe Acrobat Reader.	* для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично; * для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - не приспособлено

ЛИСТ
согласования рабочей программы

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Направленность (профиль): Руководство любительским театром

Дисциплина: Основы классической режиссуры и мастерства актера

Учебный год: 2023–2024

Форма обучения: Заочная

РЕКОМЕНДОВАНА заседанием кафедры народного художественного творчества
протокол № 11 от 26 июня 2023 г.

Ответственный исполнитель зав. кафедрой НХТ
_____ _____ _____ Васильева Р.М. 26.06.2023 г.
подпись расшифровка подписи дата

Исполнитель: Григорьев В.Н.
доцент кафедры народного художественного творчества
_____ _____ _____ Григорьев В.Н. 26.06.2023 г.
должность подпись расшифровка подписи дата

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой
народного художественного творчества
_____ Васильева Р.М. 26.06.2023 г.
наименование кафедры *личная подпись* *расшифровка подписи* *дата*

Декан факультета культуры
_____ Илларионова Л.В. 26.06.2023 г.
наименование факультета *личная подпись* *расшифровка подписи* *дата*

Заведующая библиотекой_____ _____ Илларионова О.В. 26.06.2023 г.
личная подпись *расшифровка подписи* *дата*

Представитель УМО_____ Федорова Н.К. 26.06.2023 г.
личная подпись *расшифровка подписи* *дата*

Лист регистрации изменений

Номера страниц				Номер и дата документа об изменении	Должностное лицо, вводившее изменения		Дата ввода изменений	Срок введения изменения
изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рованных		Ф.И.О., долж-ность	под-пись		