Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Баскакова Наталья Ивановна
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.02.2024 15:20:10
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.02.08

Режиссура
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 1-5 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 года, протокол № 11.

Подписи:

Автор 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…….. 4
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…… 7
5.3. Тематика практических занятий…… 12
5.4 Самостоятельная работа студентов…… 20
6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции…… 21
6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся…….. 21
6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине……. 22
6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся……. 23
6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра…… 23
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 24
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…… 26
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины…… 27

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Режиссура» является раскрытие специфики режиссуры как особого типа художественного сознания и формирование теоретических знаний и практических навыков будущего руководителя самодеятельного коллектива, преподавателя театральных дисциплин; воспитание режиссера как творческой, гармонически развитой индивидуальности, способной воплотить на сцене современную и классическую драматургию.

Задачи:

- изучить теоретические и практические основы режиссуры;
- освоить режиссерский анализ драматургического произведения;
- сформировать умения и навыки по созданию режиссерского замысла и реализации постановочного плана;
- научить практической реализации режиссерского замысла и постановочного плана (подготовка отрывков из разнообразных драматургических произведений, овладение образным видением пьесы, создание самостоятельных режиссерских работ студентов и т.п.);
- освоить основы методики работы режиссера с исполнителями, участниками, зрителями;
- научиться анализировать документально-театральный материал и создавать на данной основе художественное зрелище;
- проявить организационные способности в практической реализации замысла;
- овладение студентами основными принципами, законами и элементами сценического творчества в процессе их последовательного изучения;
- 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 «Режиссура» 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.02.08). Изучается в 2-9 семестрах.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Основы классической режиссуры и мастерства актера (УК-3; УК-6), Методика работы с творческим коллективом (УК-6; ПКО-1; ПКО-4; ПКО-10), , Грим (УК-1; ОПК-1; ПКР-1), Актерское мастерство (УК-3; УК-6; ПКР-2), Сценическое движение (УК-7; УК-8), Инсценирование (УК-1; УК-5).

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Художественное оформление спектакля (УК-1; ПКР-1), Музыкальное оформление спектакля (УК-1; ОПК-1), Сценография и костюм (УК-5; ПКО-8), Постановочная работа в театре (УК-3; ПКР-4).

3. Требования к результатам освоения дисциплины

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

Компетенция и индикаторы ее достижения в дисциплине	Образовательные результаты (этапы формирования компетенции)		
	теоретический знает	модельный умеет	практический владеет

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1) ИУК-1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению. ИУК-1.2. Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения и определять рациональные идеи. ИУК-1.3. Выявляет степень доказательности различных точек зрения на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения.	параметры информации как совокупности элементов, их свойства, особенности развития информационной системы, ее современное состояние и перспективы развития	формулировать цели поиска и анализа информации, выбирать ее источники; выделять в ней существенные моменты, резюмировать; сравнивать сведения, полученные из разных источников; выявлять связи и зависимости между элементами системы, функции и роли элементов в ней	информационно-коммуникационными технологиями для поиска информации, методами и средствами познания для интеллектуального развития и профессиональной компетентности
Способен к организационно-методическому и организационно-педагогическому обеспечению реализации образовательного процесса в общеобразовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, среднего профессионального образования (ПКР-3) ИПКР-3.1. Определяет условия для развития и мотивации учащихся к активному освоению ресурсов и развивающие возможности образовательной среды. ИПКР-3.2. Использует методы, формы, приемы	организационно-методические и организационно-педагогические основы обеспечения реализации образовательного процесса, условия для развития и мотивации учащихся к активному освоению ресурсов и развивающие возможности образовательной среды	применять методы, формы, приемы и средства организационной деятельности учащегося при освоении образовательных программ; техники и приемы вовлечения в театрально-постановочную деятельность	навыками планирования, организации и проведения досуговых мероприятий с целью мотивации деятельности и общения учащихся

и средства организационной деятельности учащегося при освоении образователь-ных программ и применяет техники и приемы вовлечения в деятельность. ИПКР-3.3. Демонстрирует владение навыками планирования, организации и проведения досуговых мероприятий с целью мотивации деятельности и общения учащихся.			

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Номер семестра	Учебные занятия				Индивидуальные занятия, час	Самостоятельная работа, час	Контроль	Форма промежуточной аттестации
	Всего		Лекции, час	Практические занятия, час				
	Трудоемкость							
	Зачетные единицы	Часы						
2	2	72	-	4	4	60	49	экзамен
3	3	108	-	10	2	87	9	экзамен
4	3	108	-	10	4	85	9	экзамен
5	3	108	-	10	4	85	9	зачет
6	2	72	-	2	6	60	4	экзамен
7	3	108	-	10	4	85	9	экзамен
8	3	108	-	10	4	78	9	экзамен
9	3	108	-	10	4	85	9	экзамен
Итого	22	792	-	32	32	625	62	зачет, экзамен

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ раздела	Наименование раздела	Всего, (час)	Количество часов по формам организации обучения		
			Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
1	История режиссуры	198	14	6	147
2	Теория режиссуры	198	20	8	170
3	Основные этапы анализа драматургического произведения	198	12	10	145
4	Основные этапы создания постановочного плана	198	20	8	163
	ИТОГО	792	66	32	625

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел I. История режиссуры

Тема 1. Профессия – «режиссер»

Сущность деятельности режиссера: ее эстетическая, педагогическая, технологическая и социальная значимость. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе, сложность понятия режиссерского лидерства в современном театре. Одухотворенность идеей как основное условие театральной деятельности. Личный дневник режиссера. Первые режиссерские опыты и работы.

Тема 2. Возникновение и основные этапы развития режиссуры

Истоки режиссуры в культовых обрядах, придворных праздниках, карнавалах. Драматург как практический постановщик и истолкователь своего произведения в практике зарубежного и русского театров. Выделение режиссуры как самостоятельной части театрального творчества. Становление профессии в XIX – начале XX века в Западной Европе. Достижения в области режиссуры в XX веке.

Тема 3. Видные мастера европейского театра конца XIX – начала XX века

Развитие реалистической школы. Отстаивание принципов актерского ансамбля. Деятельность немецкого Мейнингенского театра. Движение Свободных театров. Борьба условности и реализма. Э.Крэг в Англии, М.Рейнхардт в Германии, Ж. Копо, Ш. Дюллен, Г. Бати, Л. Жуве, Ж. Питоев во Франции, Ю. Остэрва и Л. Шиллер в Польше, Н. Масалитинов в Болгарии, Э. Буриан в Чехословакии, Е. Ле Гальенн в США и др. Взаимовлияние школ европейской и русской режиссуры. Отбор художественных средств и признаки современности в режиссерском искусстве.

Тема 4. Деятельность К. Станиславского и В. Немировича-Данченко

Теоретическое обоснование профессии и формирование режиссерской школы в деятельности К.Станиславского (1863-1938) и В.Немировича-Данченко (1858-1943). К.Станиславский – режиссер, актер и педагог. Учение В.Немировича-Данченко о тройственном восприятии театра и о театральности. Принцип общедоступности и рождение МХТ. Влияние «системы К.Станиславского» на развитие мирового театра. Формирование личности режиссера в процессе сотрудничества с великими деятелями театральной культуры.

Тема 5. Формирование режиссерской школы Е.Вахтангова, В.Мейерхольда, А. Таирова.

Театральное творчество Е.Вахтангова (1883-1922). Поиски новых активных связей сцены и зрительного зала, новых театральных средств. *Театр В.Мейерхольда (1974-1940).* Творческий путь. Идеал театра будущего, в котором должны соединиться народное празднество и политическая пропаганда. Демократизация и одновременная политизация театра. Искусство «представления» и современный театр. *Камерный театр А.Таирова (1885-1950).* Главная идея таировского театра – красота, как средство облагораживания людских нравов, независимо от конкретной общественно-политической ситуации. Разрушение натуралистического театра как не созвучного революционному времени.

Тема 6. Социалистический реализм и советская режиссура 1920-1970-х годов

Молодая режиссура 1920-1930х годов. Эпоха репрессий и эстетических погромов. Деятельность режиссеров М.Чехова, А.Попова, К.Марджанова, М.Петрова, А.Лобанова, Р.Симонова, С.Михоэлса и др. Мифологизация революции в постановках В.Мейерхольда и К.Станиславского. Режиссура послевоенных лет. Деятельность режиссеров послевоенного времени - А.Гончарова, Г.Товстоногова, А.Эфроса, Ю.Любимова, М.Захарова и др. *Театр Г.Товстоногова (1915-1989).* Г.Товстоногов как собиратель русских театральных ценностей. Спектакль Г.Товстоногова как сложная система взаимоотношений режиссера с автором, актерами, художником. *Театр А.Эфроса (1925-1987).* Лирическая направленность режиссуры, следование искусству переживания. Предельная достоверность сценических решений, умение создать точную атмосферу, передать самое сложное через конкретное. *Театр Ю.Любимова (р. в 1917).* «Публицистическая» и открыто политическая направленность театра на Таганке, его

особая роль в общественной жизни 1970-х годов. Традиции К.Вахтангова, В.Брехта и В.Мейерхольда в режиссуре Ю.Любимова. Режиссер как автор спектакля.

Тема 7. Театральная режиссура Западной Европы

Вершина немецкой драматургии XX в. – творчество *Б.Брехта* (*1898-1956*) и его «неаристотелевский», «эпический», «нетрадиционный», «небуржуазный» театр.

Основание в Париже Международного центра театральных исследований и деятельность режиссера *П.Брука* (*1925*): лекции, эксперименты, творческие мастерские, своеобразное прочтение В.Шекспира. «Бедный театр» *Е.Гротовского* (1933 - 1999). Первые режиссерские опыты и создание Театр-лаборатории. Спектакль «Апокалипсис».

Тема 8. Режиссерское искусство России конца XX века

М.Захаров (р. 1933) и Театр Ленинского комсомола. Первые советские мюзиклы.

Режиссура студийных театров. Студийное движение как примета времени: Театр-студия на Юго-западе В.Беляковича, Театр-студия «У Никитских ворот» М.Розовского, Театр-студия «На досках» С.Кургиняна. К.Гинкас (р. 1941) и Г.Яновская (р. 1940), их режиссерский максимализм. «Школа драматического искусства» А.Васильева (р. 1938). Театр-студия «Табакерка» - модный, «звездный» и известный. Традиции в современном режиссерском искусстве, как база для дальнейшего новаторства.

Раздел II. Теория режиссуры

Тема 9. Система К.Станиславского

Традиции русского и зарубежного искусства в системе К.Станиславского. «Моя жизнь в искусстве» (1924) – классическое произведение мировой театральной литературы. Режиссер – создатель концепции, единого образа спектакля. Замысел режиссера и его реализация через коллективное творчество. Сценический ансамбль нового типа – режиссерский ансамбль. Практическое освоение основ системы К.Станиславского и учения В.Немировича-Данченко. Актер и его работа над ролью. Взаимоотношения «режиссер - драматург», «режиссер - актер». Сознательное управление подсознательными процессами творчества. Новый подход – «искусство переживания». Актерский ансамбль. «Культура детали». Тезаурус системы К.Станиславского. Учение о действии, сквозном действии и сверхзадаче.

Тема 10. Пространственно-временное восприятие как главная учебно-творческая проблема начала обучения

Восприятие (восприятие студентом окружающей жизни, искусства, литературы в широком смысле, восприятие сценического события в узкопрофессиональном смысле). Первое, яркое, предельно эмоциональное, не придуманное, а максимально естественное и неповторимо личное восприятие. Упражнения и этюды. Проблема определения главного события этюда и его сверхзадачи. Восприятие к действию как основополагающая составная часть профессии режиссера. Конфликт и взаимодействие. Этюды на создание сценической атмосферы. Этюды с замыслом, разработка их сценарных планов. Этюды на верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах, созданных драматургом, на раскрытие действенной природы слова и органическое овладение текстом автора.

Тема 11. Роль тренинга в профессиональном становлении режиссера

Режиссерский тренинг – точка отсчета будущего режиссерского существования. Психофизическая подготовка как основа тренинга. Тренинг как способ расширения диапазона творческих данных. Режиссерские способности, способы их выявления. Способность к образному, метафорическому мышлению, пластическому видению как показатель степени одаренности. Сценическая образность - образность особого толка, неразрывно связанная с обобщением и отбором сценических событий, их ярким и выразительным выявлением, с поэтизацией действия, главного выразительного средства актерского и режиссерского творчества. Оценочная шкала способностей к профессии – «режиссер». Проблемы оценивания. Малый театр эмоций. Типичные выражения лица. Эмоциональные состояния

Тема 12. Взаимодействие режиссера и актера

Основные условия творческого взаимодействия режиссера и актера Определение профессионализма режиссера его умением работать с актером. Режиссерские импровизации и их отличаются от импровизаций актерских. Импровизации и их база - восприятие (жизни, стиля, автора и т.п.). Парные и групповые этюды. Творческая художественная тема на основе выразительных средств режиссера: мизансцены, темпо-ритма, атмосферы или композиционного приема. Стиль и жанр как явление театральное и стиль того или иного писателя, художника, композитора. Поиск путей к образности. Психофизическое самочувствие – элемент актерской техники. Этюды на создание сценического образа. Этюды, развивающие умения студентов определять сквозное действие роли по всей пьесе и в отдельном отрывке, осваивать логику мыслей и поступков действующих лиц, непрерывную линию взаимодействия, внутренний монолог, психофизическое самочувствие.

Тема 13. Произведения живописи и скульптуры как основа упражнений и этюдов

Картины великих живописцев как образцы искусства мизансцены, атмосферы и роли композиции. Описание картин критиками, поэтами, музыкантами. Рассказ об увиденном – учимся предавать словами впечатление от произведения искусства. Тренинг искусства наблюдения. Рассказ о картине, описание портрета или скульптуры. Глаза и руки — самые выразительные части человеческого тела; глаза как зеркало души, рукам как выражение тончайших движений души. Упражнения на построение скульптурной группы. Этюды на организацию пространства. Этюды на «инсценировки» картин.

Тема 14. Воздействие на зрительный зал

Воздействие на зрителя, предвидение зрительской реакции, расчет «участия» зрителя в будущем сценическом акте, разработка «роли» зрителя, как закономерность современного театра. Поиски и пробы начального периода обучения. Режиссер, как гражданин, ищущий контактов со своими зрителями. Современные подходы к трактовке существования «четвертой» стены. Упражнения и этюды формата «режиссер в зале», как средство обучения способам образного воздействия на зрителя. Создание сценической атмосферы. Выразительные возможности театра и выразительные возможности режиссерского творчества. Атмосфера спектакля (атмосфера этюда), темпо-ритм спектакля (этюда), мизансцена спектакля (мизансцена в этюде) и композиция спектакля (композиция этюда).

Тема 15. Музыкальное оформление театральной постановки

Роль шумов в спектакле. Классификация театральных шумов и звуков Функции шумов в спектакле. Использование речевой фонограммы в спектакле. Функции речевой фонограммы, включаемой по сюжету пьесы Речевая фонограмма как художественный прием звукотехнического оформления спектакля. Микрофонная техника в спектакле. Художественные приемы использования микрофонов в сценическом действии Использование в спектакле радиомикрофона Использование микрофонов для усиления звучания оркестра и отдельных музыкальных инструментов. Звуковые эффекты в спектакле. Эффект панорамирования звука. Эффект реверберации и эха. Эффект имитирования. Эффект транспонирования звуковых частот. Эффект унисонного звучания. Эффект звуковой перспективы. Включение музыки и шумов в сценическое действие на репетициях. Звуковая партитура спектакля.

Раздел III. Основные этапы анализа драматургического произведения

Тема 16. Драматургия, как особый род литературы

Ключевое педагогическое понятие - «восприятие автора». Формирование желания погружения в мир идей и образов того или иного писателя, вкуса к художественным достоинствам, любви к содержанию, интереса к теме, сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю и т.д. Детальное изучение драматургической первоосновы. Основные особенности драматургического текста. Структура драматургического текста. Терминология (картина, акт, действие, ремарка и т.д.). Жанры драматургии, жанровые особенности и отличительные признаки, стилистика. Диалог. Основные принципы

построения диалога. Структура драматургического произведения. Фабула. Сюжет. Экспозиция. Завязка. Кульминация. Развязка. Пролог. Эпилог. Перипетия. Факты и события. Сюжетная линия. Конфликт. Герои и антагонисты. Действие и контрдействие. Сценическое время и темпо-ритм. «Часовой механизм». Движение сюжета. Динамика событий.

Тема 17. Режиссерское прочтение пьесы

Этапы режиссерского анализа пьесы. Режиссерское прочтение пьесы: эмоциональное зерно произведения, идейно-образное видение спектакля как первоначальное возникновение, предчувствие замысла. Этюды на основе произведений художественной литературы. Этюды на верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах, созданных драматургом, на раскрытие действенной природы слова и органическое овладение текстом автора. Разбор пьесы как предметный урок слияния подробности существования актера с образным развитием действия в ощущении целого.

Тема 18. Определение темы и идеи произведения

Определение темы произведения и ее актуальности для зрителя. Изучение исторических условий эпохи, в которую было создано данное произведение. Исследование материалов, раскрывающих показанную в пьесе действительность: исторических, научных, литературных. Знакомство с материалом публицистическим, мемуарным, иконографическим. Использование личных наблюдений. Определение идеи драматургического произведения, того, «ради чего» написано данное произведение. Мировоззрение драматурга и установление единства взаимовлияния сверхзадачи драматурга и режиссера, ставящего спектакль сегодня. Выбор отрывка, или композиции для самостоятельной постановки с целью показа идеи пьесы в целом. Этюдные пробы, упражнения-игры по освоению быта и манер эпохи, импровизации.

Тема 19. Определение сквозного действия пьесы

Определение действенного конфликта пьесы. Действующие лица, взаимоотношения между ними и основной конфликт в пьесе. Расстановка персонажей пьесы по отношению к нему (развитие действия и контрдействия). Развитие действия и контрдействия. Определение главных событий в картине, акте, пьесе как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия. Анализ отрывков пьес мировой драматургии с точки зрения определения сквозного действия.

Тема 20. Структура пьесы, композиционные особенности

События пьесы как этапы непрерывно развивающегося сквозного действия; «зигзаги» движения пьесы. Определение главного события и отдельных эпизодов. Стилевая и жанровая характеристика пьесы. Атмосфера, в которой живут и действуют персонажи. Выявление характеров действующих лиц на гребне событийного ряда. Определение сквозного действия каждой роли, ее образное «зерно»; перспектива артиста и перспектива роли. Подбор литературных, иконографических и других материалов к пьесе, из которой взят отрывок, подготовка специальных докладов на эту тему. Композиция на тему пьесы, сделанная самостоятельно. От пьесы - к отрывку. От идеи пьесы - к идее отрывка. От образного «зерна» пьесы - к образности сочиненной студентом композиции.

Тема 21. Определение значения роли в произведении

Определение задач всех действующих лиц, участвующих в данных событиях. Определение сверхзадачи и сквозного действия каждой роли. Разбор характеров действующих лиц и их биографий. Отбор фактов в жизни данного действующего лица (роли) на протяжении всей пьесы. Определение логики поступков действующих лиц.

Раскрытие текста через подтекст. Раскрытие предлагаемых обстоятельств, установление взаимоотношений с партнером, определение поведения действующего лица в роли и отрывке. Овладение логикой поступков действующего лица, подчиненной идее произведения и сверхзадаче спектакля. Второй план и внутренние монологи. Постижение взаимосвязи между словом и действием, исходя из законов органической природы человека. Непрерывность внутреннего монолога. Органическое рождение мысли в процессе воздействия на партнера. Внутренний монолог как текст этюда. Упражнения и

этюды на освоение внутреннего монолога. Зоны молчания. Мысль как главная форма выражения действия. Активность в «зоне молчания». Этюды для закрепления и дальнейшего развития навыка. «Зона молчания» как контрдействие партнера. Умение органично и продуктивно действовать в предлагаемых обстоятельствах, с употребление слова только в случаях крайней необходимости.

Тема 22. Работа студента над инсценировкой литературного произведения

Причины и необходимость существования инсценировок. Работа студентов над инсценировками. Умение создать инсценировку, переложить произведение прозы или поэзии на сценический язык, как существенная, необходимая часть обучения режиссеров. Сохранение «лица» автора, как обязательное условие. Введение авторского слова. Проблема сохранения авторского стиля. Внимание к внутреннему событийному ряду. Средства вовлечения зрителя в историю. Пять обязательных элементов сценария: экспозиция и вспышка интереса, прогрессия усложнений, обязательная сцена, кризис, кульминация. План сценария. Построение сюжета. Характеристика героев. Адаптация и инсценировка. Анализ литературного текста. Принципы сокращения текста. Сценарная заявка. Сложности и ошибки, возникающие при переводе материала из одного жанра в другой.

Раздел IY. Основные этапы создания постановочного плана

Тема 23. Режиссерский замысел

Зависимость замысла от уровня сформированности личности режиссера. Идея постановки, которой подчинены все действия персонажей, все события пьесы. Целостный образ спектакля как предварительное ощущение характера будущего театрального произведения, его общего направления и задач, его жанровых и стилевых особенностей. Постановочный план спектакля. Идейный смысл пьесы как процесс непрерывной работы режиссера над спектаклем (от технических упражнений к более сложным моментам перевоплощения актера в образ). Изучения опыта работы крупнейших режиссеров, как советского театра, так и зарубежного. Знакомство с постановочными планами современных режиссеров.

Тема 24. Режиссерская трактовка ролей

Раскрытие основного конфликта пьесы как основа для режиссерской трактовки ролей. Умение увлечь актера непрерывностью его существования в роли на протяжении всего спектакля. Характер и характерность. Овладение режиссером педагогическими навыками. Многообразие режиссерских принципов работы с актерами. Воспитание в актерах глубокой, тонкой методологии творчества. Верная расстановка идейно-смысловых акцентов в спектакле. Режиссерская трактовка ролей, вытекающая из задачи раскрытия основного конфликта пьесы.

Тема 25. Принципы мизансценировки

Мизансцена как одно из могущественных средств выражения замысла режиссера, его чувств и мыслей. Мизансцена как особая способность режиссера мыслить пластическими образами, представление в воображении всех действий пьесы. Мизансцена как взгляд «их вне» режиссера и сценографа. Определенная стилистика мизансцен через характер персонажей, графический рисунок, через темпо-ритм и движение. Работа режиссера над мизансценой. Техника записи мизансцен и первоначальная партитура. Законы мизансценирования как следствие комплексного решения ряда творческих задач. «Разводка» и «самовыражение». Раскрытие сквозного действия, целостность актерских образов, физическое самочувствие действующих лиц, атмосфера, в которой протекает действие.

Тема 26. Композиция спектакля

Определение жанра спектакля как важное выразительное режиссерское средство. Соотношение режиссерского жанра со своеобразием авторской мысли. Жанр как основной путь к будущей композиции спектакля. Атмосфера спектакля и отдельных его сцен. Сценическая атмосфера – «душа» спектакля. Три характеристики атмосферы: пространственная, временная, психологическая. Художник и композитор как соавторы

спектакля. Сквозное действие, сюжетные ходы, соотношение целого и его частей, ритмы и темпы спектакля, и их обоснование. Принцип оформления спектакля. Оформление спектакля (живописное, музыкальное, световое и т. д.). Учет будущего восприятия спектакля зрителем.

Тема 27. Режиссерский замысел музыкального оформления

Особенности театральной музыки: музыка в театре. Режиссерский замысел музыкального оформления: сочинение оригинальной музыки или подбор готовых музыкальных номеров; репетиционная работа по введению музыки в спектакль; руководство музыкой во время спектакля. Классификация театральной музыки. Функции сюжетной музыки**.** Функции условной музыки**.** Некоторые общие функции театральной музыки: иллюстративность, контрастность, обобщение, соединение (роль лейтмотива).

Тема 28. Работа режиссера над спектаклем – обобщение

Многогранность деятельности режиссера в театре и появление новых функциональных профессий: режиссер-постановщик, режиссер, ассистент режиссера. Этапы создания спектакля: работа режиссера над пьесой и составление постановочного плана; работа режиссера с актерами (репетиционный период за столом); работа режиссера с художником, композитором и другими участниками постановки (этот этап работы проводится параллельно с работой над пьесой в репетиционный период).

Постановочный план режиссера – экспликация. Тема и идея пьесы; определение сквозного действия и контрдействия пьесы. Подробные характеристики действующих лиц; определение жанра и принципы стилевого решения спектакля; разъяснение композиции (деление пьесы на режиссерские куски, задачи действующих лиц и т. п.). Общее решение оформления спектакля: художественное решение (принцип декорационного оформления, костюмы, свет и пр.), звуковое решение (музыка, шумы, элементы звукотехнического оформления). Назначение на роли.

Календарный план работы по постановке спектакля - стадии репетиционной работы для обеспечения полной реализации режиссерского замысла. План работы с актерами, начиная с первой репетиции и кончая выпуском спектакля, планы работы с художником, композитором, с монтировочной частью.

5.3 Тематика практических занятий

Название раздела	Тематика практических занятий	Трудоемкость, часы
История режиссуры	Тема 1. Профессия – «режиссер» 1. Сущность деятельности режиссера: ее эстетическая, педагогическая, технологическая и социальная значимость. 2. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе, сложность понятия режиссерского лидерства в современном театре. 3. Одухотворенность идеей как основное условие театральной деятельности. 4. Личный дневник режиссера. 5. Первые режиссерские опыты и работы. Тема 2. Возникновение и основные этапы развития режиссуры 1. Истоки режиссуры в культовых обрядах, придворных праздниках, карнавалах. 2. Драматург как практический постановщик и истолкователь своего произведения в практике зарубежного и русского театров. 3. Выделение режиссуры как самостоятельной части театрального творчества. 4. Становление профессии в XIX – начале XX века в Западной Европе. 5. Достижения в области режиссуры в XX веке.	14

	Тема 3. Видные мастера европейского театра конца XIX – начала XX века 1. Развитие реалистической школы. 2. Отстаивание принципов актерского ансамбля. 3. Деятельность немецкого Мейнингенского театра. 4. Движение Свободных театров. Борьба условности и реализма. 5. Э.Крэг в Англии, М.Рейнхардт в Германии, Ж. Копо, Ш. Дюллен, Г. Бати, Л. Жуве, Ж. Питоев во Франции, Ю. Остэрва и Л. Шиллер в Польше, Н. Масалитинов в Болгарии, Э. Буриан в Чехословакии, Е. Ле Гальенн в США и др. 6. Взаимовлияние школ европейской и русской режиссуры. 7. Отбор художественных средств и признаки современности в режиссерском искусстве. Тема 4. Деятельность К. Станиславского и В. Немировича-Данченко 1. Теоретическое обоснование профессии и формирование режиссерской школы в деятельности К.Станиславского (1863-1938) и В.Немировича-Данченко (1858-1943). 2. К.Станиславский – режиссер, актер и педагог. 3. Учение В.Немировича-Данченко о тройственном восприятии театра и о театральности. 4. Принцип общедоступности и рождение МХТ. 5. Влияние «системы К.Станиславского» на развитие мирового театра. 6. Формирование личности режиссера в процессе сотрудничества с великими деятелями театральной культуры. Тема 5. Формирование режиссерской школы Е.Вахтангова, В.Мейерхольда, А.Таирова *1. Театральное творчество Е.Вахтангова (1883-1922).* Поиски новых активных связей сцены и зрительного зала, новых театральных средств. 2. *Театр В.Мейерхольда (1974-1940).* Творческий путь. Идеал театра будущего, в котором должны соединиться народное празднество и политическая пропаганда. Демократизация и одновременная политизация театра. Искусство «представления» и современный театр. 3. *Камерный театр А.Таирова (1885-1950).* Главная идея таировского театра – красота, как средство облагораживания людских нравов, независимо от конкретной общественно-политической ситуации. Разрушение натуралистического театра как не созвучного революционному времени. Тема 6. Социалистический реализм и советская режиссура 1920-1970-х годов 1. Молодая режиссура 1920-1930х годов. Эпоха репрессий и эстетических погромов. 2. Деятельность режиссеров М.Чехова, А.Попова, К.Марджанова, М.Петрова, А.Лобанова, Р.Симонова, С.Михоэлса и др. Мифологизация революции в постановках В.Мейерхольда и К.Станиславского. 3. Режиссура послевоенных лет. Деятельность режиссеров послевоенного времени - А.Гончарова, Г.Товстоногова, А.Эфроса, Ю.Любимова, М.Захарова и др. 4. *Театр Г.Товстоногова (1915-1989).* Г.Товстоногов как собиратель русских театральных ценностей. 5. Спектакль Г.Товстоногова как сложная система взаимоотношений режиссера с автором, актерами, художником.	

	6. *Театр А.Эфроса (1925-1987).* 7. Лирическая направленность режиссуры, следование искусству переживания. 8. Предельная достоверность сценических решений, умение создать точную атмосферу, передать самое сложное через конкретное. 9. *Театр Ю.Любимова (р. в 1917).* «Публицистическая» и открыто политическая направленность театра на Таганке, его особая роль в общественной жизни 1970-х годов. 10. Традиции К.Вахтангова, В.Брехта и В.Мейерхольда в режиссуре Ю.Любимова. 11. Режиссер как автор спектакля. Тема 7. Театральная режиссура Западной Европы 1. Вершина немецкой драматургии XX в. – творчество *Б.Брехта* (*1898-1956*) и его «неаристотелевский», «эпический», «нетрадиционный», «небуржуазный» театр. 2. Основание в Париже Международного центра театральных исследований и деятельность режиссера *П.Брука* (*1925*): лекции, эксперименты, творческие мастерские, своеобразное прочтение В.Шекспира. 3. «Бедный театр» *Е.Гротовского* (1933 - 1999). 4. Первые режиссерские опыты и создание Театр-лаборатории. Спектакль «Апокалипсис». Тема 8. Режиссерское искусство России конца XX века *1. М.Захаров* (р. 1933) и Театр Ленинского комсомола. Первые советские мюзиклы. 2. Режиссура студийных театров. Студийное движение как примета времени: 3. Театр-студия на Юго-западе В.Беляковича, Театр-студия «У Никитских ворот» М.Розовского, Театр-студия «На досках» С.Кургиняна. К.Гинкас (р. 1941) и Г.Яновская (р. 1940), их режиссерский максимализм. 4. «Школа драматического искусства» А.Васильева (р. 1938). 5. Театр-студия «Табакерка» - модный, «звездный» и известный. 6. Традиции в современном режиссерском искусстве, как база для дальнейшего новаторства	
Теория режиссуры	Тема 9. Система К.Станиславского 1. Традиции русского и зарубежного искусства в системе К.Станиславского. 2. «Моя жизнь в искусстве» (1924) – классическое произведение мировой театральной литературы. 3. Режиссер – создатель концепции, единого образа спектакля. Замысел режиссера и его реализация через коллективное творчество. 4. Сценический ансамбль нового типа – режиссерский ансамбль. 5. Практическое освоение основ системы К.Станиславского и учения В.Немировича-Данченко. 6. Актер и его работа над ролью. 7. Взаимоотношения «режиссер - драматург», «режиссер - актер». 8. Сознательное управление подсознательными процессами творчества. Новый подход – «искусство переживания». 9. Актерский ансамбль. «Культура детали». 10. Тезаурус системы К.Станиславского. Учение о действии, сквозном действии и сверхзадаче. Тема 10. Пространственно-временное восприятие как главная учебно-творческая проблема начала обучения	20

	1. Восприятие (восприятие студентом окружающей жизни, искусства, литературы в широком смысле, восприятие сценического события в узкопрофессиональном смысле). 2. Первое, яркое, предельно эмоциональное, не придуманное, а максимально естественное и неповторимо личное восприятие. 3. Упражнения и этюды. Проблема определения главного события этюда и его сверхзадачи. 4. Восприятие к действию как основополагающая составная часть профессии режиссера. 5. Конфликт и взаимодействие. 6. Этюды на создание сценической атмосферы. Этюды с замыслом, разработка их сценарных планов. 7. Этюды на верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах, созданных драматургом, на раскрытие действенной природы слова и органическое овладение текстом автора. Тема 11. Роль тренинга в профессиональном становлении режиссера 1. Режиссерский тренинг – точка отсчета будущего режиссерского существования. Психофизическая подготовка как основа тренинга. 2. Тренинг как способ расширения диапазона творческих данных. 3. Режиссерские способности, способы их выявления. 4. Способность к образному, метафорическому мышлению, пластическому видению как показатель степени одаренности. 5. Сценическая образность - образность особого толка, неразрывно связанная с обобщением и отбором сценических событий, их ярким и выразительным выявлением, с поэтизацией действия, главного выразительного средства актерского и режиссерского творчества. 6. Оценочная шкала способностей к профессии – «режиссер». Проблемы оценивания. 7. Малый театр эмоций. Типичные выражения лица. Эмоциональные состояния Тема 12. Взаимодействие режиссера и актера 1. Основные условия творческого взаимодействия режиссера и актера 2. Определение профессионализма режиссера его умением работать с актером. 3. Режиссерские импровизации и их отличаются от импровизаций актерских. 4. Импровизации и их база - восприятие (жизни, стиля, автора и т.п.). 5. Парные и групповые этюды. 6. Творческая художественная тема на основе выразительных средств режиссера: мизансцены, темпо-ритма, атмосферы или композиционного приема. 7. Стиль и жанр как явление театральное и стиль того или иного писателя, художника, композитора. Поиск путей к образности. 8. Психофизическое самочувствие – элемент актерской техники. 9. Этюды на создание сценического образа. 10. Этюды, развивающие умения студентов определять сквозное действие роли по всей пьесе и в отдельном отрывке, осваивать логику мыслей и поступков действующих лиц, непрерывную линию взаимодействия, внутренний монолог, психофизическое самочувствие.	

	Тема 13. Произведения живописи и скульптуры как основа упражнений и этюдов 1. Картины великих живописцев как образцы искусства мизансцены, атмосферы и роли композиции. Описание картин критиками, поэтами, музыкантами. 2. Рассказ об увиденном – учимся предавать словами впечатление от произведения искусства. 3. Тренинг искусства наблюдения. 4. Рассказ о картине, описание портрета или скульптуры. 5. Глаза и руки — самые выразительные части человеческого тела; глаза как зеркало души, рукам как выражение тончайших движений души. 6. Упражнения на построение скульптурной группы. 7. Этюды на организацию пространства. Этюды на «инсценировки» картин. Тема 14. Воздействие на зрительный зал 1. Воздействие на зрителя, предвидение зрительской реакции, расчет «участия» зрителя в будущем сценическом акте, разработка «роли» зрителя, как закономерность современного театра. 2. Поиски и пробы начального периода обучения. 3. Режиссер, как гражданин, ищущий контактов со своими зрителями. 4. Современные подходы к трактовке существования «четвертой» стены. 5. Упражнения и этюды формата «режиссер в зале», как средство обучения способам образного воздействия на зрителя. 6. Создание сценической атмосферы. Выразительные возможности театра и выразительные возможности режиссерского творчества. 7. Атмосфера спектакля (атмосфера этюда), темпо-ритм спектакля (этюда), мизансцена спектакля (мизансцена в этюде) и композиция спектакля (композиция этюда). Тема 15. Музыкальное оформление театральной постановки 1. Роль шумов в спектакле. Классификация театральных шумов и звуков 2. Функции шумов в спектакле. 3. Использование речевой фонограммы в спектакле. Функции речевой фонограммы, включаемой по сюжету пьесы 4. Речевая фонограмма как художественный прием звукотехнического оформления спектакля. 5. Микрофонная техника в спектакле. Художественные приемы использования микрофонов в сценическом действии 6. Использование в спектакле радиомикрофона. Использование микрофонов для усиления звучания оркестра и отдельных музыкальных инструментов. 7. Звуковые эффекты в спектакле. Эффект панорамирования звука. Эффект реверберации и эха. Эффект имитирования. Эффект транспонирования звуковых частот. Эффект унисонного звучания. Эффект звуковой перспективы. 8. Включение музыки и шумов в сценическое действие на репетициях. Звуковая партитура спектакля.	
Основные этапы анализа драматургического произведения	Тема 16. Драматургия, как особый род литературы 1. Ключевое педагогическое понятие - «восприятие автора». 2. Формирование желания погружения в мир идей и образов того или иного писателя, вкуса к художественным	12

	достоинствам, любви к содержанию, интереса к теме, сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю и т.д. 3. Детальное изучение драматургической первоосновы. 4. Основные особенности драматургического текста. Структура драматургического текста. 5. Терминология (картина, акт, действие, ремарка и т.д.). Жанры драматургии, жанровые особенности и отличительные признаки, стилистика. 6. Диалог. Основные принципы построения диалога. 7. Структура драматургического произведения**.** Фабула. Сюжет. Экспозиция. Завязка. Кульминация. Развязка. Пролог. Эпилог. Перипетия. 8. Факты и события. Сюжетная линия. Конфликт. 9. Герои и антагонисты. Действие и контрдействие. Сценическое время и темпо-ритм. 10. «Часовой механизм». Движение сюжета. Динамика событий. Тема 17. Режиссерское прочтение пьесы 1. Этапы режиссерского анализа пьесы. 2. Режиссерское прочтение пьесы: эмоциональное зерно произведения, идейно-образное видение спектакля как первоначальное возникновение, предчувствие замысла. 3. Этюды на основе произведений художественной литературы. 4. Этюды на верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах, созданных драматургом, на раскрытие действенной природы слова и органическое овладение текстом автора. 5. Разбор пьесы как предметный урок слияния подробности существования актера с образным развитием действия в ощущении целого. Тема 18. Определение темы и идеи произведения 1. Определение темы произведения и ее актуальности для зрителя. 2. Изучение исторических условий эпохи, в которую было создано данное произведение. Исследование материалов, раскрывающих показанную в пьесе действительность: исторических, научных, литературных. 3. Знакомство с материалом публицистическим, мемуарным, иконографическим. Использование личных наблюдений. 4. Определение идеи драматургического произведения, того, «ради чего» написано данное произведение. 5. Мировоззрение драматурга и установление единства взаимовлияния сверхзадачи драматурга и режиссера, ставящего спектакль сегодня. 6. Выбор отрывка, или композиции для самостоятельной постановки с целью показа идеи пьесы в целом. 7. Этюдные пробы, упражнения-игры по освоению быта и манер эпохи, импровизации. Тема 19. Определение сквозного действия пьесы 1. Определение действенного конфликта пьесы**.** 2. Действующие лица, взаимоотношения между ними и основной конфликт в пьесе. Расстановка персонажей пьесы по отношению к нему (развитие действия и контрдействия). 3. Развитие действия и контрдействия. 4. Определение главных событий в картине, акте, пьесе как этапов непрерывно развивающегося сквозного действия. 5. Анализ отрывков пьес мировой драматургии с точки зрения определения сквозного действия.	

	Тема 20. Структура пьесы, композиционные особенности 1. События пьесы как этапы непрерывно развивающегося сквозного действия; «зигзаги» движения пьесы. 2. Определение главного события и отдельных эпизодов. 3. Стилевая и жанровая характеристика пьесы. Атмосфера, в которой живут и действуют персонажи. 4. Выявление характеров действующих лиц на гребне событийного ряда. 5. Определение сквозного действия каждой роли, ее образное «зерно»; перспектива артиста и перспектива роли. 6. От пьесы - к отрывку. От идеи пьесы - к идее отрывка. От образного «зерна» пьесы - к образности сочиненной студентом композиции. Тема 21. Определение значения роли в произведении 1. Определение задач всех действующих лиц, участвующих в данных событиях. Определение сверхзадачи и сквозного действия каждой роли. 2. Разбор характеров действующих лиц и их биографий. Отбор фактов в жизни данного действующего лица (роли) на протяжении всей пьесы. Определение логики поступков действующих лиц. 3. Раскрытие текста через подтекст. Раскрытие предлагаемых обстоятельств, установление взаимоотношений с партнером, определение поведения действующего лица в роли и отрывке. 4. Овладение логикой поступков действующего лица, подчиненной идее произведения и сверхзадаче спектакля. 5. Второй план и внутренние монологи. Постижение взаимосвязи между словом и действием, исходя из законов органической природы человека. 6. Непрерывность внутреннего монолога. Органическое рождение мысли в процессе воздействия на партнера. 7. Внутренний монолог как текст этюда. Упражнения и этюды на освоение внутреннего монолога. 8. Зоны молчания. Мысль как главная форма выражения действия. Активность в «зоне молчания». Этюды для закрепления и дальнейшего развития навыка. «Зона молчания» как контрдействие партнера. 9. Умение органично и продуктивно действовать в предлагаемых обстоятельствах, с употребление слова только в случаях крайней необходимости. Тема 22. Работа студента над инсценировкой литературного произведения 1. Причины и необходимость существования инсценировок. Работа студентов над инсценировками. 2. Умение создать инсценировку, переложить произведение прозы или поэзии на сценический язык, как существенная, необходимая часть обучения режиссеров. 3. Сохранение «лица» автора, как обязательное условие. Введение авторского слова. Проблема сохранения авторского стиля 4. Внимание к внутреннему событийному ряду. Средства вовлечения зрителя в историю. 5. Пять обязательных элементов сценария: экспозиция и вспышка интереса, прогрессия усложнений, обязательная сцена, кризис, кульминация. 6. План сценария. Построение сюжета. 7. Характеристика героев. Адаптация и инсценировка. 8. Анализ литературного текста. Принципы сокращения текста. 9. Сценарная заявка. Сложности и ошибки, возникающие при переводе материала из одного жанра в другой.	

Основные этапы создания постановочного плана	Тема 23. Режиссерский замысел 1. Зависимость замысла от уровня сформированности личности режиссера. 2. Идея постановки, которой подчинены все действия персонажей, все события пьесы. 3. Целостный образ спектакля как предварительное ощущение характера будущего театрального произведения, его общего направления и задач, его жанровых и стилевых особенностей. 4. Постановочный план спектакля. 5. Идейный смысл пьесы как процесс непрерывной работы режиссера над спектаклем (от технических упражнений к более сложным моментам перевоплощения актера в образ) 6. Изучения опыта работы крупнейших режиссеров, как советского театра, так и зарубежного. Знакомство с постановочными планами современных режиссеров. Тема 24. Режиссерская трактовка ролей 1. Раскрытие основного конфликта пьесы как основа для режиссерской трактовки ролей. 2. Умение увлечь актера непрерывностью его существования в роли на протяжении всего спектакля. 3. Характер и характерность. 4. Овладение режиссером педагогическими навыками. Многообразие режиссерских принципов работы с актерами. 4. Воспитание в актерах глубокой, тонкой методологии творчества. 5. Верная расстановка идейно-смысловых акцентов в спектакле. 6. Режиссерская трактовка ролей, вытекающая из задачи раскрытия основного конфликта пьесы. Тема 25. Принципы мизансценировки 1. Мизансцена как одно из могущественных средств выражения замысла режиссера, его чувств и мыслей. 2. Мизансцена как особая способность режиссера мыслить пластическими образами, представление в воображении всех действий пьесы. 3. Мизансцена как взгляд «их вне» режиссера и сценографа. 4. Определенная стилистика мизансцен через характер персонажей, графический рисунок, через темпо-ритм и движение. 5. Работа режиссера над мизансценой. 6. Техника записи мизансцен и первоначальная партитура. Законы мизансценирования как следствие комплексного решения ряда творческих задач. 7. «Разводка» и «самовыражение». Раскрытие сквозного действия, целостность актерских образов, физическое самочувствие действующих лиц, атмосфера, в которой протекает действие. Тема 26. Композиция спектакля 1. Определение жанра спектакля как важное выразительное режиссерское средство. 2. Соотношение режиссерского жанра со своеобразием авторской мысли. 3. Жанр как основной путь к будущей композиции спектакля. 4. Атмосфера спектакля и отдельных его сцен. Сценическая атмосфера – «душа» спектакля. Три характеристики атмосферы: пространственная, временная, психологическая. 5. Художник и композитор как соавторы спектакля.	20

	6. Сквозное действие, сюжетные ходы, соотношение целого и его частей, ритмы и темпы спектакля, и их обоснование. 7. Принцип оформления спектакля. Оформление спектакля (живописное, музыкальное, световое и т. д.). Учет будущего восприятия спектакля зрителем. Тема 27. Режиссерский замысел музыкального оформления 1. Особенности театральной музыки: музыка в театре. 2. Режиссерский замысел музыкального оформления: сочинение оригинальной музыки или подбор готовых музыкальных номеров; репетиционная работа по введению музыки в спектакль; руководство музыкой во время спектакля. 3. Классификация театральной музыки. Функции сюжетной музыки**.** **4.** Функции условной музыки**.** Некоторые общие функции театральной музыки: иллюстративность, контрастность, обобщение, соединение (роль лейтмотива). Тема 28. Работа режиссера над спектаклем – обобщение 1. Многогранность деятельности режиссера в театре и появление новых функциональных профессий: режиссер-постановщик, режиссер, ассистент режиссера. 2. Этапы создания спектакля: работа режиссера над пьесой и составление постановочного плана; работа режиссера с актерами (репетиционный период за столом); работа режиссера с художником, композитором и другими участниками постановки (этот этап работы проводится параллельно с работой над пьесой в репетиционный период). 3. Постановочный план режиссера – экспликация. 4. Тема и идея пьесы; определение сквозного действия и контрдействия пьесы. 5. Подробные характеристики действующих лиц; определение жанра и принципы стилевого решения спектакля; разъяснение композиции (деление пьесы на режиссерские куски, задачи действующих лиц и т. п.). 6. Общее решение оформления спектакля: художественное решение (принцип декорационного оформления, костюмы, свет и пр.), звуковое решение (музыка, шумы, элементы звукотехнического оформления) 7. Назначение на роли. 8. Календарный план работы по постановке спектакля - стадии репетиционной работы для обеспечения полной реализации режиссерского замысла. 9. План работы с актерами, начиная с первой репетиции и кончая выпуском спектакля, планы работы с художником, композитором, с монтировочной частью.	
ИТОГО		**66**

5.4. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Содержание раздела	Виды СРС		Объем (час.)	Формы контроля
		обязательные	дополнительные		
1	История режиссуры	Изучение творческого наследия режиссеров-классиков Работа над отрывками из драматургических произведений	Изучение дополнительной литературы	147	Опрос, реферат, тестирование, практический показ

2	Теория режиссуры	Режиссерский анализ этюда, картины на основе литературного произведения Работа над этюдами и отрывками из драматургических произведений	Изучение дополнительной литературы	170	Опрос, реферат, тестирование, практический показ
3	Основные этапы анализа драматургического произведения	Детальное изучение драматургической первоосновы и режиссёрский анализ пьесы Работа над инсценировками, постановочным планом	Изучение дополнительной литературы	145	Опрос, реферат, тестирование, практический показ
4	Основные этапы создания постановочного плана	Оформить монтажный лист, звуковую и световую партитуру сценария театрализованной постановки Работа над отрывками из драматургических произведений	Изучение дополнительной литературы	163	Опрос, реферат, тестирование, практический показ
Итого				625	

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 «Режиссура» студенты выполняют следующие виды самостоятельной работы: реферат, 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 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 экзамену

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
1-9 семестр

№ п/п	Вид деятельности	Максимальное количество баллов за занятие	Максимальное количество баллов по дисциплине
1	Посещение практических занятий	1	50
2	Работа на практических занятиях	-	1702
3	Зачет	32	64
4	Экзамен	64	384
ИТОГО:	22 зачетные единицы		2200

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Семестр		Посещение практических занятий	Работа на практических занятиях	Зачет / Экзамен
2 семестр	Разбалловка по видам работ	4 х 1 = 4 балла	164 балла	32 балла
	Суммарный макс. балл	4 балла max	164 балла max	32 балла max
ИТОГО				200 баллов
3 семестр	Разбалловка по видам работ	7 х 1 = 7 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	7 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО				300 баллов
4 семестр	Разбалловка по видам работ	7 х 1 = 7 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	7 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО				300 баллов
5 семестр	Разбалловка по видам работ	7 х 1 = 7 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	7 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО				300 баллов
6 семестр	Разбалловка по видам работ	4 х 1 = 4 балла	164 балла	32 балла
	Суммарный макс. балл	4 балла max	164 балла max	32 балла max
ИТОГО				200 баллов
7 семестр	Разбалловка по видам работ	7 х 1 = 7 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	7 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО				300 баллов
8 семестр	Разбалловка по видам работ	7 х 1 = 7 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	7 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО				300 баллов
9 семестр	Разбалловка по видам работ	7 х 1 = 7 баллов	229 баллов	64 балла
	Суммарный макс. балл	7 баллов max	229 баллов max	64 балла max
ИТОГО				300 баллов
ИТОГО				2200 баллов

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра

По итогам изучения дисциплины «Режиссура», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ (2, 6 семестры), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

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

По итогам изучения дисциплины «Режиссура», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ (3, 4, 5, 7, 8, 9 семестры), обучающийся набирает определённое количество баллов согласно следующей таблице:

Оценка	Баллы (3 ЗЕ)
«отлично»	271-300
«хорошо»	211-270

«удовлетворительно»	151-210
«неудовлетворительно»	150 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. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

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.	Режиссура	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		Свободный доступ

		по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства www.theatre.ru – Театр. Наиболее информативный сайт, посвященный московской театральной жизни http://biblioteka.portal-etud.ru/ - Библиотека будет полезна людям, интересующимся театром. Здесь представлены пьесы, книги по истории театра, актерскому мастерству, ораторскому искусству, сценическому движению, пьесы и т.д. http://www.theatre-library.ru/ - На портале представлены современные и классические пьесы, книги, учебники, теоретические работы, учебные пособия и литература на тему театра. Размещены произведения российских драматургов и переводы зарубежной драматургии на русский язык. http://krispen.ru/ - Библиотека пьес Александра Чупина, сайт содержит более 5000 тысяч пьес. http://biblioteka.portal-etud.ru/ - На сайте представлены различные материалы по истории театра, кино, телевидения, книги по актерскому и режиссерскому мастерству, тексты пьес, сценарии. http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ - Библиотека школы актерского мастерства «Образ» содержит пьесы русских и зарубежных авторов, а также учебные книги, статьи по драматургии, режиссуре, кино, актерскому мастерству и т.д. http://www.theatre.spb.ru/newdrama/ - сайт независимого объединения петербургских авторов «Домик драматургов». Представляет сборники драматургии из серии «Ландскрона» и др. http://vcht.ru/history.php - Библиотека центра содержит методические материалы, сборники пьес и инсценировок. http://world-play.ru/?page=index - Коллекция сценариев зарубежных драматургов. http://dramaturgija.ru/ - Библиотека произведений современных российских и зарубежных драматургов. http://dramaturgija-20-veka.ru/ - Небольшая коллекция пьес второй половины 20 века. http://lib.ru/ - Крупнейшая бесплатная электронная библиотека российского Интернета. В разделах «Современная драматургия» и «Литературный журнал "Самиздат"» можно найти пьесы зарубежных и отечественных драматургов.		

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 дисциплины

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
Режиссура	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 (перегородки) – 4 шт., элементы декораций, занавес – 2 комплекта, видеопроекционная техника,	* Для лиц с нарушением зрения - приспособлено частично; * для лиц с нарушением слуха – приспособлено частично;

		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 опорно-двигательного аппарата - не приспособлено

ЛИСТ
согласования рабочей программы

Направление подготовки: 51.03.02 Народная художественная культура

Направленность (профиль): Руководство любительским театром

Дисциплина: Режиссура

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		