

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

**Рабочая программа дисциплины
«Режиссура поэтического театра»**

**Уровень высшего образования:
Бакалавриат**

**Направление подготовки:
071400 (51.03.05) «Режиссура театрализованных
представлений и праздников»**

форма обучения:
очная, заочная

НАЛЬЧИК, 2014г.

I. Цели и задачи освоение дисциплины.

Предмет курса – «Режиссура поэтического театра» относится к вариативной части профессионального цикла и предназначен для подготовки специалиста – режиссера театрализованных представлений и праздников, который должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки в сфере режиссуры и, знать специфические особенности режиссуры поэтического театра, их синтетическую природу, включающую разнообразные жанры художественного творчества.

Цель изучения курса – Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры поэтического театра, как составляющей профессионального цикла специальности.

Основные задачи курса:

- изучение специфических особенностей режиссуры поэтического театра;
- знакомство с теоретико-методологическими основаниями современной режиссуры поэтического театра;
- овладение методикой работы режиссера с чтецом, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение поэтического театрализованного представления;
- овладение техникой и композицией мизансценирования;
- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки поэтического представления и других форм праздничной культуры;

- овладение методом действенного анализа литературного произведения;
- перевод поэтического материала в художественно-образную сценическую форму.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Режиссура поэтического театра» входит в вариативную часть Профессионального цикла. Курс является одной из составляющей подготовки направления по профилю «Театрализованные представления и праздники».

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- историю театрального искусства и его развитие от античности до современного состояния мирового театра;
- эволюцию художественных направлений в театральном искусстве от классицизма до модерна, возникновения режиссуры как профессии;
- теорию драмы от Аристотеля до наших дней;
- художественные направления в драматургии, театре, режиссерском и актерском искусстве;
- пространственно-временные координаты драматического действия;
- русскую театральную традицию в актерском искусстве России от его истоков до наших дней;
- возможности актерского искусства в процессе духовно-нравственного воспитания личности, ее социализации, социальной адаптации, психолого-педагогической коррекции;
- театральную этику Станиславского и любительского театра-студии;

Уметь: самостоятельно познавать сущность поэтического театра, как специфической сферы деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников.

Владеть:

-источниками и каналами информации о театральном искусстве и актерском искусстве;

-навыками художественно-творческой деятельности в области поэтического театра;

- законами композиции и художественного материала различных форм и жанров в целостное театрализованное действо;

- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, лазерная анимация, видео театрализованные системы, художественная пиротехника и т.д.);

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-7, ПК- 8, ПК-9.

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью и готовностью владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

- умением логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь (ОК-2);

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7);

- способностью владеть основными подходами к разработке индивидуально ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8);
- мотивация на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9).

IV. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов		Семестр	
	Очное	Заочное	Очн.	Заоч.
Общая трудоемкость дисциплины	144	144	5,6	5,6
Аудиторные занятия (всего).	70	20		
В том числе:				
Лекции	58	20		
Семинары (С)	12			
Самостоятельная работа (всего)	74	124		
В том числе:				
Реферат				
другие виды самостоятельной работы		Контр.		
Вид промежуточного контроля	экзамен	экзамен		
Общая трудоемкость часы	144	144		
зачетные единицы	4	4		

4.2. Тематический план курса

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	
		Очное	Заочн
1	2	3	4
	Раздел 1. Специфика поэтического театра. ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-7, ПК- 8, ПК-9.		
1.	Введение. Основные цели и задачи курса.	2	1
2.	Понятие «поэтический театр» его специфика, жанровые и стилистические особенности.	4	1
3.	Теорию драмы от Аристотеля до наших дней.	8	2
4.	«Поэтика» Аристотеля и исторический опыт античной трагедии и драматургии эпохи Возрождения.	4	1
5.	Драматургия поэтического театра. Поэзия В.Шекспира, О.Хайяма. А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Есенина, А.Ахматовой и др.	8	2
6.	Метафора, символика и аллегория в режиссуре поэтического театра.	4	1
7.	Театральная этика К.С. Станиславского.	4	1
8.	Выразительные средства поэтического театра.	4	1
	Раздел 2. Особенности режиссуры поэтического театра. ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-7, ПК- 8, ПК-9.		

9.	Режиссура поэтического театра как специфической сферы деятельности.	6	2
10.	Особенности сценической образности в режиссуре поэтического театра.	6	2
11.	Поэтический театр одного актера. Особенности постановки моноспектакля. Практикум.	8	2
12.	Работа режиссера над литературно-поэтическим спектаклем. Практикум.	8	2
13.	Режиссерский замысел – работа с поэтическими, музыкально-поэтическими композициями. Практикум.	4	2
	Итого:	70	20

4.3. Содержание учебной дисциплины.

Раздел 1. Специфика поэтического театра.

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры театрализованного концерта, как составляющей профессионального цикла специальности.

Тема 2. Понятие «поэтический театр» его специфика, жанровые и стилистические особенности.

Определения понятия «поэтический театр». Специфика и стилистические особенности поэтического театра. Жанры – мистерия, арлекинада, драма, мелодрама, трагедия – их особенности.

Тема 3. Теорию драмы от Аристотеля до наших дней.

Теория драмы. Основные понятия драматургии. Основопологающие элементы драматургического произведения. Драма как род литературы. Место и роль драматургии в области искусства.

Исторический анализ драмы. Драматургия Аристотеля и опыт античной трагедии. Основные этапы развития драматургии от Аристотеля до наших дней.

Тема 4. «Поэтика» Аристотеля и исторический опыт античной трагедии и драматургии эпохи Возрождения.

Три основных определения драмы и ее жанры. Понятие «художественное творчество». Теории драмы прошлых столетий как огромное достижение эстетической мысли человечества.

«Поэтика» Аристотеля. Эстетика Аристотеля, исторический опыт античной трагедии и драматургии эпохи Возрождения.

Тема 5. Драматургия поэтического театра. Поэзия В.Шекспира, О.Хайяма, А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Есенина, А.Ахматовой и др.

Три основных понятия драматургии. Основопологающие элементы драматургического произведения. Место и роль драматургии в области искусства.

Особенности драматургии поэтического театра. Поэзия Шекспира – сонеты – поэтическое чтение, сценические монологи. Хайям как представитель восточной поэзии – рубаи – поэтические композиции. Сказки Пушкина – сценические монологи, театр одного актера. Поэтические, поэтическо-музыкальные композиции по произведениям Лермонтова, Есенина, Ахматовой.

Тема 6. Метафора, символика и аллегория в режиссуре поэтического театра.

Метафорический прием в режиссерской постановке. Метафора как оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе аналогии сходства, сравнения. Символическое значение в поэзии. Аллегория как иносказание, выражение чего-нибудь отвлеченного. Использование в режиссуре аллегории при трактовке мыслей, идей в конкретном образе.

Тема 7. Театральная этика К.С. Станиславского.

Этическое воспитание режиссера как необходимая часть профессионального воспитания. Учение К.С.Станиславского о театральной этике. Воспитание высокого художественного вкуса. Манеры поведения, стили приемы актеров на сцене. «Требования студийного такта». Чувство гражданской ответственности. Чувство ответственности перед коллективом и перед самим собой.

Тема 8. Выразительные средства поэтического театра.

Выразительные средства поэтического театра: музыка, световое оформление, символические образы. Выразительные средства режиссуры: мизансцена, атмосфера и темпоритм. Мизансцена как одно из самых мощных выразительных средств режиссуры. Атмосфера и характер событий. Особый характер постановочного решения декораций и реквизита.

Раздел 2. Особенности режиссуры поэтического театра.

Тема 8. Режиссура поэтического театра как специфической сферы деятельности.

Поэтический театр как специфическая сфера режиссерской деятельности. Творчество и творческая деятельность. Новаторство в режиссерском искусстве. Новое содержание произведения, дотоле неизвестное людям. Новое в произведении как существенное для общества. В поисках новых форм из прошлого русского искусства.

Тема 9. Особенности сценической образности в режиссуре поэтического театра.

Образ в литературе и искусстве как обобщенное отражение действительности, облечение в форму конкретного, индивидуального явления. Образность в поэзии. Сценическая образность в режиссуре поэтического театра: образная речь, образное выражение, трактовка образов – изобразительный, яркий, живой.

Тема 10. Поэтический театр одного актера. Особенности постановки моноспектакля.

Поэтический как высоко художественный и творческий. Словесное художественное творчество одного актера. Представления поэтической

образности. Особенности постановки моноспектакля – поиск выразительных средств подачи поэтического материала. Поиск выразительных мизансцен. Использование света и световое решение. Ритм и темпоритм в постановке моноспектакля. Создание особой художественной атмосферы.

Практикум. Просмотр моноспектаклей: «Конек горбунок» - Олег Табаков, «Евгений Онегин» - Сергей Юрский.

Тема 11. Работа режиссера над литературно-поэтическим спектаклем.

Режиссерский анализ литературного материала. Идейное истолкование и образное поэтическое решение. Подготовка режиссерского замысла – постановочного плана литературно-поэтического спектакля. Создание особой зрелищной композиции в ходе организации репетиционного процесса. Продумывания выразительных средств и создания особой атмосферы.

Практикум. Разработать постановочный план литературно-поэтического спектакля.

Тема 12. Режиссерский замысел – работа с поэтическими, музыкально-поэтическими композициями.

Особенности режиссерского замысла поэтических, музыкально-поэтических композиций. Композиция и композиционное решение в постановке. Мизансцена в поэтических композициях. Особенности актерской игры в музыкально-поэтических композициях.

Художественный уровень режиссерского замысла.

Практикум. Работа над музыкально-поэтической композицией.

V. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Требования к зачетам и экзаменам:

В соответствии с учебным планом образовательной программы определены виды и формы текущего и итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине:

- 1) Текущие – аттестация, семинарские занятия, экзамен;
- 2) итоговый – экзамен с защитой курсовой работы (авторского сценария).

Вузом предусмотрено и проведение текущего, промежуточного контроля студентов – это аттестация после двух месяцев обучения и по окончании учебного полугодия, перед сессией. При получении положительных оценок учитывается: правильные ответы на вопросы, активное участие в

семинарских занятиях, письменные самостоятельные работы, посещаемость занятий.

Вопросы к семинарским занятиям и экзамену. ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-7, ПК- 8, ПК-9.

1. Понятие «поэтический театр» его специфика, жанровые и стилистические особенности.
2. Теория драмы. Основные понятия драматургии.
3. Основополагающие элементы драматургического произведения.
4. Место и роль драматургии в области искусства.
5. Исторический анализ драмы.
6. Драматургия Аристотеля и опыт античной трагедии.
7. Основные этапы развития драматургии от Аристотеля до наших дней.
8. Три основных определения драмы и ее жанры.
9. Понятие «художественное творчество».
10. Теории драмы прошлых столетий как огромное достижение эстетической мысли человечества.
- 11.«Поэтика» Аристотеля.
12. Эстетика Аристотеля.
13. Античная трагедия и драматургия эпохи Возрождения.
14. Выразительные средства поэтического театра.
15. Театральная этика К.С. Станиславского.
16. Особенности сценической образности в режиссуре поэтического театра.
17. Поэтический театр одного актера. Особенности постановки моноспектакля.
18. Работа режиссера над литературно-поэтическим спектаклем.
19. Особенности режиссерского замысла поэтических, музыкально-

поэтических композиции.

20. Метафора, символика и аллегория в режиссуре поэтического театра.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. *Гончаров А.* Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. *Захаров М.* Контакты на разных уровнях. - М., 2008.
3. *Овсяников С.* Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
4. *Тихомиров Д. В.* Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 2011.
5. *Туманов И.М.* Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
6. *Чечетин А.И.* Основы драматургии театрализованных представлений. Учебник . – 2-е изд., стереотип.- СПб.: Планета музыки, 2013.

Дополнительная:

1. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Сб. - М., 1984.
2. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
3. Завадский Ю. Система Станиславского - путь к созданию сценического образа // Типический образ на сцене. Сб. - М., 1953.
4. Захава Б. О принципах вахтанговской школы // Евгений Вахтангов. Сб. -М., 1984.
5. Кедров М. Учитесь действовать на сцене. Пути театрального образования. Мысли о системе. О применении системы. Идти от

- себя - система. О методе. О новом, что вошло в систему // Кедров М. Статьи, речи, беседы, заметки. Сб.-М., 1978.
6. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высш. Школа, 1990.
- 7.Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978.
- 8.Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» //Андрей Михайлович Лобанов. Сб. -М, 1980.
- 9.Любимов Ю. Рассказы старого трепача. - М., 2001.
- 10.Мейерхольд В. Об искусстве актера // Театр. -1957. - № 3.
- 11.Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера (любое издание).
- 12.Попов А. Основы наших творческих позиций. Актер и жизнь. Об актерской технике. Этика К.С. Станиславского. О сокровенной сути нашего искусства // Попов А. Творческое наследие. Т. 2. - М., 1980.
- 13.Станиславский К. Моя жизнь в искусстве (любое издание).
- 14.Станиславский К. Работа актера над собой //Станиславский К. Собр. соч.Т. 2-3. -М., 1954-1955.
- 15.Станиславский К. Из записных книжек. В двух томах. - М., 1986.
- 16.Таиров А. Актер. Дилетантизм и мастерство. Внутренняя техника актера. Внешняя техника актера // Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речь. Письма.- М., 1970.
- 17.Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. - Л., 1980.
- 18.Товстоногов Г. Заметки о природе контакта. О природе чувств // Зеркало сцены. Т. 2.-Л., 1980.
- 19.Топорков В. О технике актера. - М., 1958.
20. Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра. – М., 1983.
- 21.Чехов М. Об искусстве актера // Чехов М. Литературное насл. Т. 2. - М., 1986.

VII. Материально – техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины предполагает использование театрального класса со сценической площадкой (или Большого зала, камерного зала СКГИИ) академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по СКД, КПр, КДД и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

**Рабочая программа составлена с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки: 071400
(51.03.05)**

**«Режиссура театрализованных представлений и праздников» в
соответствии с учебным планом.**

Одобрено на заседании кафедры режиссуры

Протокол № 1
от 27 августа 2014г.

Заведующий кафедрой _____ Черкесов М.Т.

Разработчик: ст. преподаватель _____ Ашхотов А.Х.

Эксперт: доцент, Заслуженный
 деятель искусств КБР _____ Черкесов М.Т.