

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

**РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

« РЕЖИССУРА »

По направлению подготовки:

071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»

Профиль подготовки: *Театрализованные представления и праздники.*

Степень: Бакалавр

Форма обучения: очная, заочная.

**НАЛЬЧИК
2014г.**

I. Цели и задачи освоение дисциплины.

Режиссер театрализованных представлений и праздников, как и любой другой специалист, может считаться профессионально компетентным, если имеет достаточно высокий уровень образования, владеет необходимыми навыками, умениями, имеет профессионально-деловой опыт, обладает организаторскими способностями.

Управление в социально- культурной сфере выражается в конкретной организации и регулировании деятельности коллективов, которые в свою очередь обеспечивают воспроизводство социальной и культурной жизни людей; в разработке стратегических и текущих целей и задач социокультурного развития соответствующего региона.

Предмет курса – обеспечивает формирование целостного представления об основных этапах развития отечественной школы режиссерского искусства; наряду с другими предметами дисциплин специализации (актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, грим, основы теорий драмы) режиссура призвана вооружить умениями и навыками ведение репетиционной работы с коллективом в процессе постановки спектакля, театрализованного представления и других форм праздничной культуры.

Цель изучения курса – освоение знаний в области теоретического и практического наследия русской театральной школы сформированной К.С.Станиславским и В.И.Немирович-Данченко; изучение особенностей современной режиссуры, обретение навыков и умения анализировать драматическое произведение и осуществлять постановку.

Основные задачи курса:

- знакомство с теоретико-методологическими основаниями современной режиссуры, изучение основных принципов и методов режиссуры, наследие выдающихся режиссеров, мастеров русского театра К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича - Данченко;
- овладение методикой работы режиссера с актером, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение спектакля;
- овладение техникой мизансценирование;
- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки спектакля;

- овладение методом действенного анализа пьесы и роли;
- овладение видами стилей руководства творческим коллективом.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Режиссура» входит в блок Профессиональный цикл. Вариативная часть. Курс является одной из составляющей подготовки направления по профилю «Театрализованные представления и праздники».

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: - историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства актера; специфические особенности режиссерского, сценарного и исполнительского творчества в области театрализованных представлений и праздников, их основные выразительные средства при постановке спортивно-художественных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных, концертно-зрелищных и других праздничных действий;

- главные психолого-педагогические механизмы эмоционального воздействия на зрителей и участников праздничного действия (в т.ч. – использование для их активизации современных игровых технологий);

- синтетическую природу праздничных зрелищ, включающую разнообразные виды и жанры художественного творчества;

- характерные черты «театрализации» как творческого метода перевода жизненного и документального материала в художественно-образную сценическую форму;

уметь: на основе «социального заказа» в эмоционально-образной форме сформулировать режиссерский замысел будущей постановки, разработать оригинальный сценарий и режиссерскую партитуру, где должны найти своё отражение режиссерский ход, образное решение, применение различных выразительных средств; применять в качестве творческого метода различные виды и приемы монтажа; находить пространственное решение, как на традиционных, так и нетрадиционных сценических площадках; реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического произведения), так и в постановочном процессе создания представления, концерта, праздника и других театрализованных форм;

владеть:

- методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.п.;

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

- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика,

лазерная анимация, видеотеатрализованные системы, художественная пиротехника и т.д.);

- современной методологией продюсерского мастерства.

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-15; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20.

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);
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими *профессиональными компетенциями (ПК)*:

в области режиссерско-постановочной деятельности:

- знанием истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера, осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности (ПК-1);
- свободным владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений искусства (ПК-2);
- знанием специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, характерных черт театрализации как творческого метода в режиссуре массовых форм театрального искусства, игровой технологии праздничных форм культуры, специфические особенности выразительных средств массовых спортивно-художественных представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта) (ПК-3);
- способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, владеть приемами творческого монтажа документального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно

завершенную форму театрализованного представления или праздника, владеть новейшими информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных форм представлений и праздников, основами PR- технологий (ПК-4);

- осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно- спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм (ПК-5);

- пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности (ПК-7);

- демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения (ПК-8);

- владением навыками коммуникации, свободно и уверенно использовать профессиональную терминологию, с целью доведения художественной информации до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владением профессиональной терминологией различных видов спорта (ПК-9);

в области проектной деятельности:

- способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-16);

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-17);

- документировать процессы создания режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла (ПК-18);

- к комплексной оценке разработанных и реализованных проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-19);

- использовать инновационные режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-20).

IV. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 216 ч., аудиторные 122.5 часов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

(дневная форма обучения)

Номер Семестра	Учебные занятия					Форма итогов. аттест. (зачет, экзамен)
	Общий объем	Аудиторные			СРС	
		всего	Лекции	Практ-е (семина.)		
1	146	72	64	8	36	зачет
2	142	68	30	38	36	Экзамен
	288	122.5				

(Заочная форма обучения)

Номер Семестра	Учебные занятия					Форма итогов. аттест. (зачет, экзамен)
	Общий объем	Аудиторные			СРС	
		всего	Лекции	Практ-е (семина.)		
1	62	20			42	зачет
2	58	20			38	Экзамен
		40				

Тематический план курса

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов					
		Очное			Заочное		
		Всего	Лекционные	Групп.	Всего	Лекционные	Групп.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. Генезис становления профессии режиссер						
1.	О профессии режиссера. Становление отечественной школы режиссерского искусства	4	4		1	1	
2.	Новаторство и мода в режиссерском искусстве	4	4		1	1	
3.	Общие условия художественного творчества	2	2		1	1	
4.	Развитие фантазии и воображения. Упражнение на развитие фантазии	6	1	5	1		1
5.	Творческое взаимодействие между режиссером и актером	4	2	2	1	1	
6.	Выстраивание статичной мизансцены с людьми на заданную тему	6		6	2		2
7.	Первые шаги к постановке. Упражнение по картинам - "До" и "После".	4	1	3	2	1	1
8.	Действие - основной компонент сценического искусства	4	2	2	2	1	1
9.	Упражнение с предметом (обыгрывание)	4		4	1		1
10.	Сценическая задача и ее элементы	4	2	2	1	1	
11.	Упражнение на воображение "Что здесь произошло" или "Что здесь произойдет" (с одними только вещами - "пусть говорят вещи")	4		4	2		2

	Раздел 2. Композиция сценического пространства.						
12.	Мизансцена – «язык» режиссера. Современные понятие - «режиссер» и «мизансцена».	4	4		1	1	
13.	Закономерности простейших мизансцен. Мизансценическая ось. Упражнения.	4		4	2	1	1
14.	Сценические ракурсы. Фас, полуфас, профиль в сценической композиции.	4		4	2	1	1
15.	Композиция. Мизансцена вокруг предмета.	4	2	2	1		1
	Раздел 3. Основные принципы современной режиссуры.						
16.	Режиссерский замысел. Состав режиссерского замысла.	6	2	4	2	1	1
17.	Язык режиссерских заданий - действия	4	2	2	1		1
18.	Режиссерские упражнения на наблюдательность.	4	1	3	1	1	
19.	Построение сценической паузы (этюды "немой сцены")	6	2	4	2		2
20.	Обращение с аксессуарами («игра с вещью»)	4		4	1		1
21.	Работа режиссера над драматическим произведением. Первое непосредственное впечатление.	4		4	1	1	
22.	Анализ художественных особенностей пьесы.	2	2		1	1	
23.	Характеристика персонажей. Стилевые и жанровые особенности.	2	2				
24.	Работа режиссера с художником и композитором.	2	2				
25.	Образное решение спектакля.	2	2		1	1	

26.	Работа режиссера над художественным произведением. Инсценировка отрывка из прозы. Репетиция отрывков.	12	2	10	4	1	3
27.	Работа режиссера с актером над образом. Погружение в состояние выбранного образа. Репетиция отрывков.	12.5		12.5	4		4
	Итого:	122.5			40		

Содержание учебного материала.

РАЗДЕЛ 1. Генезис становления профессии режиссер

Тема 1. О профессии режиссера. Становление отечественной школы режиссерского искусства.

Из истории мирового театра XIX и XX столетия. Становление профессии режиссера. Понятие термина «режиссура». Имена выдающихся режиссеров в искусстве. Первые режиссеры: Кронек, Рейнгардт в Германии, Антуан во Франции, Крэг в Англии, Ленский в России.

Научные разработки в области театрального мышления. Мастера отечественной сцены: К.С. Станиславский, Вл. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, Г. Товстаноков, О. Ефремов, А. Эфрос, Ю. Любимов.

Режиссерское искусство как творческая организация всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонического целостного художественного произведения.

К.С. Станиславский о единстве всех элементов спектакля и задачах режиссера.

Тема 2. Новаторство и мода в режиссерском искусстве.

Сближение искусства с жизнью. Новаторство в искусстве. Выражение новаторства в конце творческого процесса. Новое содержание произведения, дотоле неизвестное людям. Новое как предмет изображения или сторона этого предмета. Новое в произведении как существенное для общества. В поисках новых форм из прошлого русского искусства. Прогрессивные произведения писателей Запада. Идеино-воспитательный эффект нового прогрессивного.

Тема 3. Общие условия художественного творчества

Многообразие творческой функции режиссера. Богатство творческих способностей. Обладание соответствующими данными. Развитие с помощью специальных упражнений способностей режиссера.

Три группы способностей. Первая группа общая для любого искусства. Способности по характеру их использования. Актерские способности режиссера.

Воспитание режиссера как мыслителя. Основные принципы эстетики. Современный художественный вкус режиссера.

Отражение жизни в художественных произведениях.

Искусствоведческие науки в научном образовании режиссера.

Актер как главный материал режиссерского творчества.

Путь актера к конечной цели - к органическому перевоплощению в задуманный образ.

Тема 4. Развитие фантазии и воображения

Две способности - фантазия и воображение, которыми должен овладеть режиссер. Фантазия и воображение, тесное их взаимодействие, обозначение с помощью этих слов одного и того же явления. Две стороны одного явления: одна из них "фантазия", другая - "воображение".

Творческая фантазия как способ комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей.

Работа воображения как комбинации, создаваемые фантазией, делать объектами чувственного переживания. Фантазия как игра ума, воображение - игра чувств.

Упражнения на развитие фантазии и воображения.

Тема 5. Творческое взаимодействие между режиссером и актером

Актер как основной "материал" в искусстве режиссера.

Творческий процесс работы актера и режиссера.

Направления, поддержка творческого процесса к определенной цели в соответствии с общим идейно-художественной замыслом спектакля.

Главные функции режиссера в творческой организации сценического действия. Выявление конфликта (столкновение борьбы) во взаимодействии между персонажами пьесы.

Умение режиссера увлекать, вдохновлять, будить воображение и артистическую фантазию актера.

Правильное самочувствие актера на сцене, побуждение к полной свободе как к признаку, правильного творческого самочувствия актера.

Тема 6. Выстраивание статичной мизансцены с людьми на заданную тему

Мизансцена. Понятие термина «мизансцена». Создание непрерывных взаимосвязанных жизненных мизансцен. Развитие режиссерской фантазии. Воспитание способности режиссера осуществлять свои видения, обновлять учебную сцену в соответствии с темой, заданной преподавателем.

- *Методические рекомендации преподавателю.*

Начинать упражнения следует с вполне конкретных жизненных тем, отражающих явления жизни. Причем это отражение в зависимости от темы может носить трагический, драматический или комедийный характер. Могут быть предложены, например, такие темы: "Возвращение солдата", "В эвакуации", "Разлука", "Высокая награда" и т.д. Главное, чтобы темы были интересны и давали основания для раздумий, для создания яркой, выразительной мизансцены. Эти упражнения отлично тренируют одну из важнейших режиссерских способностей: через мизансцену выразить определенную мысль.

Разбор выполненных упражнений на статичную мизансцену непременно включает в себя, во-первых, критический анализ содержания, ее идеи, смысла, и во-вторых, определение степени ясности и доходчивости (художественной яркости) выражения этого содержания.

Выражена или не выражена мысль - это главный вопрос, на который должен ответить педагог, объяснив, разумеется, почему студенту, режиссеру удалось или не удалось выполнить свою задачу.

Уже на этом этапе нужно приучить будущего режиссера отличать выразительность мизансцены от красоты или внешней эффективности. Ясность мысли и отчетливость ее образного выражения - вот к чему нужно приучать будущих режиссеров.

Тема 7. Первые шаги к постановке. Упражнения по картинам - «до» и «после».

Первые пробы по освоению сценического пространства.

Упражнения по картинам - «до» и «после».

- *Методические указания*

Упражнения по картинам (кинолента воображения на основе произведения живописи). Например: берем картину И. Репина "Не ждали". Всмотревшись в нее, попытаемся решить вопрос: "что происходило за одну-две минуты до той ситуации, которую изобразил художник"? Задача состоит в том, чтобы создать непрерывный поток взаимосвязанных жизненных мизансцен, который, протекая в воображении в течение одной-двух минут, естественно и закономерно завершится мизансценой, изображенной на картине. Так разрешается вопрос, что было до того момента и тем же путем можно разрешить вопрос о том, что и как произошло после этого момента. Для

постановщиков эти упражнения окажутся не только заданиями на фантазию, но и на умение осуществлять свои замыслы через актеров, добиваться от них выполнения поставленных задач.

Тема 8. Действие - основной компонент сценического искусства.

Физические и психические действия, предлагаемые обстоятельства и сценический образ. Характеристика физических и психических действий. Виды психических действий. Мимические и словесные действия. Внутренние и внешние действия.

Значение простейших физических действий в творчестве актера. Превращение психических задач в физические. Словесное действие. Логика и образность речи. Текст и подтекст. Замысел роли и отбор речи. Сценическая задача и ее элементы.

Сценическое общение. Импровизация и фиксирование приспособлений в действии.

Говорить - значит действовать. К.С. Станиславский "О природе словесного общения".

Тема 9. Упражнение с предметом (обыгрывание)

Законы театра о необходимости предмета на сцене. Предмет как "вступающий" в определенную связь с актером. Способности режиссера по созданию внутренних, внешних, психологических, физических связей актера с предметами. Умение актера "обыгрывать" вещи.

- *Методические рекомендации преподавателю.*

Упражнения самые разнообразные. Например, педагог называет студенту какой-нибудь один крупный предмет из числа тех, какие обычно фигурируют на сцене как составная часть оформления спектакля (стул, стол, диван, колонна, дерево, забор, окно и т.д.). Предлагается создать сценический этюд с несложным сюжетом и с небольшим количеством участников, в котором данный предмет был бы максимально использован. При этом ставится требование, чтобы поток мизансцен (пластических) был оправдан предполагаемыми обстоятельствами, действиями и переживаниями участников. Необходимо, чтобы он протекал естественно и непринужденно, чтобы нигде не было заметно какой-либо фальши, натяжки, искусственности.

Но помимо указанных предметов, актеру приходится иметь дело и с такими вещами, которые не входят в состав убранства сцены, имеют маленький размер и предназначены для выполнения различных бытовых функций. Например: посуда, утюг, ведро, топор, самовар. Сюда же относятся и различные вещи личного пользования: трость, зонтик, шляпа, цилиндр, веер, перчатки, портфель, сумка, бумажник, деньги, очки, портсигар, сигареты, спички, личное оружие и т.д. В упражнении

необходимо находить множество вариаций для выразительного использования предмета.

Тема 10. Сценическая задача и ее элементы

Учение Е.Б. Вахтангова о сценической задаче. Цель всякого действия. Использование разнообразных средств воздействия и пристройки (физические, словесные, мимические). К.С. Станиславский о средстве воздействия как о приспособлениях. Первые два элемента сценической задачи (действие и цель).

Свободное и непроизвольное рождение сценических красок (актерских приспособлений) в процессе живого общения с партнерами. Анализ сценической цели. Хотение, как корень всей сценической задачи. Анализ основного звена сценической цели действия.

Работа режиссера по созданию правильного творческого самочувствия актера. Поведение актера на сцене. Выполнение сценической задачи свободно и верно. Правильное реагирование на каждую реплику партнера той или иной интонацией, тем или иным жестом. Свобода правильного творческого самочувствия актера. Необходимые сценические задачи и выполнение с ощущением свободы.

Устранение элементов принуждения в творческом акте. Работы режиссера по разъяснению смысла своего задания и увлечение актера этим заданием.

Тема 11. Упражнение на воображение "Что здесь произошло" или "что здесь произойдет"

Композиция мизансцен. Решение мизансцен в воображении, продумывание. Решение задачи в пространстве с помощью вещей. Упражнение на воображение "Что здесь произошло" или "что здесь произойдет".

- *Методические указания*

Это упражнение осуществляется без людей, с одними только вещами. Имея в своем распоряжении ограниченное количество предметов (не больше десяти), надо обставить сцену таким образом, чтобы зрителям стало ясно, во-первых, что представляет собой данное место действия и, во-вторых, что здесь только что произошло или, наоборот, будет сейчас происходить.

В задании указывается то событие, которое нужно отразить в обстановке сцены, создав соответствующую среду: на сцене не будет людей, пусть говорят вещи. По этому принципу могут быть решены аналогичные задачи, например, на такие темы: "Только что увезли больного", "Увели арестованного", "Перед праздником", "Переехали на новую квартиру", "Покинутое жилище" и т.д.

Раздел 2. Композиция сценического пространства.

Тема 12. Мизансцена – «язык» режиссера. Современные понятие - «режиссер» и «мизансцена».

Композиция сценического пространства. Мизансцена – «язык» режиссера.

Связь двух важных понятии: режиссер и мизансцена. Мизансцена (*расположение на сцене*) как расположение нескольких действующих лиц в пространстве.

Расположение относительно друг друга и окружающей обстановки. Термин режиссер с французского – управитель, распорядитель. Русская транскрипция мизансцены – К.С.Станиславского.

Тема 13. Закономерности простейших мизансцен. Мизансценическая ось.

Композиция простейших мизансцен.

Мизансцены во времени и пространстве.

Азимут простейших мизансцен. Ось композиции – мизансценическая ось.

Секрет «лево – право». Сценические планы. Первый, второй и третий планы.

Рельеф. Статические композиции.

Тема 14. Сценические ракурсы. Фас, полуфас, профиль - в сценической композиции.

Лицевое тяготение. Фас в статике и движении. Одна фигура в полный фас.

Видоизмененный фас. Фас в повороте. Две-три фигуры а фас. Полуфас. Загадка профиля. Эффект профиля и ракурс восприятия. Профильная походка двух фигур.

Статические композиции спинных и полуспинных ракурсов.

Проход по прямой. Формальное оправдание круга. Психологическое оправдание круга.

Тема 15. Композиция. Мизансцена вокруг предмета.

Композиция. Композиционное решение мизансцен. Поток непрерывно меняющихся пластических форм. Анализ содержания и формы мизансцен. Закон использования предмета на сцене. Изучение предмета. Поиск оправданной мизансцены вокруг предмета.

- *Методические указания*

Педагог называет студенту какой-нибудь один крупный предмет из числа тех, какие обычно фигурируют на сцене как составная часть оформления спектакля (стул, стол, колонна, дверь, окно, лестница и т.д.).

Предполагается создать сценический этюд с несложным сюжетом и с небольшим количеством участников, в котором данный предмет был бы максимально использован. При этом ставится требование, чтобы поток мизансцен (пластических форм) был оправдан предполагаемыми обстоятельствами, действиями и переживаниями участников.

РАЗДЕЛ 3. Основные принципы современной режиссуры.

Тема 16. Режиссерский замысел. Состав режиссерского замысла

Режиссерский замысел и художественное творчество. Спектакль, как синтетическое произведение искусства. "План" постановки. Состав режиссерского замысла:

- 1) идейное истолкование пьесы;
- 2) характеристика отдельных персонажей;
- 3) определение стилистических и жанровых особенностей актерского исполнения в данном спектакле;
- 4) решение спектакля во времени (в ритмах и темпах);
- 5) решение спектакля в пространстве (в характере мизансцен и планировок);
- 6) определение характера и принципов декоративного и музыкально-шумового оформления.

Этапы воплощения режиссерского замысла.

Тема 17. Язык режиссерских заданий - действий

Помощь режиссера актеру в поиске действия, которое приведет к нужному чувству и вызову нужной реакции.

Всякое чувство, эмоция - результат столкновения действий человека с окружающей средой. Вера в правду вымысла при выполнении определенных действий. Приближение к цели. Препятствия, возникающие на пути к достижению цели. Увлеченное и целесообразное действие актера.

Увлеченность действием. Действия как ловушка для чувств. Главное требование режиссера не изображение чувств, а выполнение определенных действий

Актер и верно найденное действие в предлагаемых пьесой обстоятельствах. Нахождение правильного самочувствия, ведущее к творческому перевоплощению в образ.

Тема 18. Режиссерские упражнения на наблюдательность

Воспитание профессиональных режиссерских способностей. Задачи по воспитанию основной, всеобъемлющей способности: отражать на сцене действительность правдиво, ярко.

- *Методические рекомендации студентам.*

Упражнения:

а) **Дневник наблюдений.** Записи всего интересного в особую тетрадь. Сюда относятся различные проявления человеческих чувств (в интонациях, мимике и жестике) наружность людей, их костюмы, манеры, говоры, привычки, отдельные выражения и даже целые диалоги, неожиданные по своей выразительности жизненные мизансцены, описание различных мест действия, отдельных предметов, явлений природы и т.п.

б) **Режиссерский показ.** Объект наблюдений провести через себя, воспроизвести его, сыграть актерскими средствами. При этом он стремится "схватить" предмет своих наблюдений - какой-нибудь жест, походку, интонацию или манеру держать ложку, вилку и т.п. Всякий раз будущий режиссер старается угадать внутреннюю (физическую и психическую) причину, рождающую данную форму поведения, стремится почувствовать, почему этот человек именно так ходит или, слушая кого-либо, непременно поднимает вверх брови ... Последний, высший этап в процессе тренировки режиссерской наблюдательности и развития способности к режиссерскому показу. Укрепив в себе привычку, постоянно наблюдать и фиксировать (в рассказах и показах) характерном человеческом поведении при выполнении простейших физических действий, студент переходит к наблюдениям над различными проявлениями духовной жизни человека, стремясь зафиксировать в своих показах различную форму выражения человеческих чувств.

в) **Обмен наблюдениями.** Задача режиссера по передаче своих наблюдений актеру, чтобы тот использовал их в своем творчестве. Артист в этом случае получает жизненные впечатления не непосредственно от самой жизни, а через режиссера. Но для того чтобы эта передача произошла безболезненно и была в творческом отношении плодотворной, режиссер должен увлекать актеров продуктами своих наблюдений, своими показами, зажигать при их помощи творческий процесс в актерах, вдохновлять их.

Режиссер показывает свои наблюдения, актеры воспроизводят показанное. Затем, показывающие и выполняющие поменяются ролями. Получается своеобразный обмен наблюдениями.

- *Методические рекомендации преподавателю.*

Оценивая записи наблюдений студентов в их дневниках, а также их устные рассказы и актерские показы, педагог непременно контролирует наличие в них трех важнейших достоинств: правдивости, яркости, выражения своего отношения к объекту. При этом педагог предъявит три указанных требования не сразу, а последовательно, на разных этапах обучения. Сначала он будет добиваться правдивости и органичности. Когда студент достигнет в этом отношении известных результатов, педагог предъявит ему требования ясности. Когда же и это будет завоевано, он потребует еще и выражения своего отношения к объекту (одобрения, негодования, восторга, презрения, нежности, отвращения т.д.). Так, чувство правды должно сделаться прочным достоянием студента.

Тема 19. Построение статической паузы

Статическая пауза. Построение паузы, творческая ее организация как один из важных элементов режиссерской техники.

Этапы решения режиссерской задачи по созданию статической паузы: а) создание мизансцены, непосредственно предшествующей неожиданному событию; б) поиски и организация эмоциональной реакции действующих лиц на это событие в ее психологическом содержании, в ее динамических и звуковых проявлениях (движениях, восклицаниях, междометиях); в) организация периода молчания и неподвижности, связанного с процессом осознания и оценки (пауза как таковая); г) поиски и организация момента разрядки (перехода к дальнейшим действиям).

- *Методические указания*

Этюды на построение статической паузы ("немой сцены") имеют своим назначением тренировку и развитие в будущих режиссерах способности создавать мизансцены, призванные выразить оценку действующими лицами пьесы важных (решающих) событий. Большие события, как правило, служат повторным моментом в развитии сквозного действия пьесы.

Тема 20. Обращение с аксессуарами ("игра с вещью")

Игровые возможности предмета. Обращение и обыгрывание вещей. Превращение предмета, в умелых руках актера, в сценические аксессуары, способные участвовать в творческом процессе его игры. Нафантазированные действия с предметом, помогающие выявить чувства, подтексты данного персонажа в данной схеме.

- *Методические рекомендации преподавателю.*

Упражнения с аксессуарами студент может сделать в ходе классных занятий с педагогом. Например: преподаватель вручает такие "ходовые" предметы, как спички и сигареты. Предмет надо обыграть.

Студент должен понять, что суть дела вовсе не в том, чтобы закуривать. Ведь "закуривать" можно на протяжении целого эпизода, с тем, чтобы закурить только в самом его конце, а может быть, и совсем не закурить. При этом он использует для игры особенности каждого этапа этого довольно сложного процесса.

Предметы могут быть самые разнообразные и упражнение студент может выполнить самостоятельно. Главное, чтобы игровые возможности того или иного аксессуара были использованы исполнителями с максимальной полнотой.

Тема 21. Работа режиссера над драматическим произведением. Первое непосредственное впечатление.

Определение свойств, органически присущих произведению. Рассуждать и анализировать, взвешивать и определять. О значении первого непосредственного впечатления от пьесы К.С. Станиславского и его указания по осознанию и фиксации первого впечатления. Тщательный анализ пьесы с вскрытием заложенных в ней глубочайших сценических возможностей. Вспоминание первого непосредственного впечатления и чувство пьесы. Фиксирование первого впечатления с помощью столбца определений.

Тема 22. Анализ художественных особенностей пьесы.

Анализ художественных особенностей. Теоретические предпосылки – стиль и метод. Анализ стиля. Определение исходного события. Выстраивание событийного ряда. Основные и не основные события. Сюжет и фабула. Главное событие. Основной конфликт. Жанр и стилевые особенности. Работа над отрывками из пьес. Организация репетиции.

Тема 23. Характеристика персонажей. Силевые и жанровые особенности.

Анализ пьесы. Характеристика персонажей. Стиль как единство мировоззрения художника и система приемов, определяющих характер и особенности художественной формы его произведений.

Различие стиля и творческого метода. Творческий метод как принцип и способ образного освоения действительности. Стиль как способ выражения результатов этого освоения. Внутренние связи между жанром пьесы и ее стилем.

Жанр как фактор, формирующий стиль. Неповторимое своеобразие сплава жанра и стиля. Ряд компонентов, участвующих в формировании стиля драматического произведения: язык пьесы, ее композиционная структура, сюжет, фабула, интрига, приемы характеристики действующих лиц,

ритмический рисунок развития действия, общая атмосфера пьесы, ее колорит и предлагаемая автором внешняя обстановка.

Тема 24. Работа режиссера с художником и композитором

Режиссер и художник в работе по достижению художественной целостности, художественного единства спектакля. Посвящение художника в вопросы режиссерского замысла. Работа над единым внутренним видением пьесы. Продумывание "изображения" мест действия, бытовой обстановки, декорации.

Продумывание костюмов, соответствующих эпохам. Наброски эскизов, макетов художника. Изготовление эскизов. Единый принцип сценического решения режиссера и художника. О значении совместной деятельности режиссера, художника, композитора в поиске образного решения спектакля.

Вопросы музыкального оформления спектакля.

Творческое содружество режиссера с композитором. Подчинение шумового и звукового оформления идее спектакля. Помощь музыки в создании необходимого настроения и атмосферы действия.

Музыка как активный формообразующий элемент в решении ритма и тональности спектакля. Закономерности контрастного включения музыкальной темы в сценическое действие. Значение музыкального звучания в финале спектакля.

Тема 25. Образное решение спектакля

Образ будущего спектакля. Представление об образе спектакля. Определение образа спектакля с помощью метафоры. Художественная метафора как средство определения образа будущего спектакля.

Определение образа спектакля без метафоры.

Атмосфера будущего спектакля, его колорит, его звучание, его ритм, характер мизансцен и манера актерской игры в воображении режиссера как представление об образе спектакля.

Тема 26. Работа режиссера над художественным произведением. Инсценировка отрывка из прозы. Репетиция отрывков.

Работа над авторскими произведениями посредством тщательного разбора и выявления его сверхзадачи. Формирование первого впечатления. Характеристика способов фиксации первого впечатления.

Работы над инсценировкой отрывка. Определение место действия. Перевод прозы на язык драматургии. Диалоги и монологи действующих лиц. Конфликт. Завязка и развязка. Реализация органических свойств прозы с помощью сценических средств.

Организация репетиционного процесса. Постановка отрывка.

Тема 27. Работа режиссера с актером. Погружение в состояние выбранного образа. Репетиция отрывков.

Режиссер для актера - учитель сценической жизни. Режиссер как учитель жизни. Обязанности режиссера по возбуждению творческой инициативы актера. Задачи режиссера по сохранению творческой свободы актера. Свобода как необходимое условие и важнейший признак правильного творческого самочувствия актера. Организация репетиционного процесса.

Правильное самочувствие актера на сцене. Погружение в состояние другого человека – в состояние образа и работа в этом образе.

Работа актера по воплощению режиссерского замысла.

Работы режиссера и актера над определенными мизансценами.

Правильное выполнение мизансцен на репетиции.

- *Методические указания*

Работа над постановкой инсценированного отрывка из прозы.

1. Читка произведений. Первое впечатление. Обсуждение на курсе. Предварительный анализ прозы. Характеристика персонажей.
2. Распределение по ролям – утверждение исполнителей действующих лиц.
3. Подготовка постановочного плана.
4. "Застольная" читка отрывка по ролям.
5. Работа над художественным и музыкальным оформлением отрывка.
6. Организация репетиционного процесса (по отдельному графику).
7. Изучение и разработка предлагаемых обстоятельств роли в работе с актером в процессе постановки.
8. Мизансценическое решение отрывка.
9. Работа по подготовке декорации, реквизитов, аксессуаров.
10. Закрепление сценической практики студентов в репетиционном процессе.
11. Генеральная репетиция. Обсуждение показа – мнения, недостатки, упущения, положительные моменты актерской игры. Репетиция по устранению недостатков.
12. Показ отрывка на экзамене.

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, зачет;
- 2) итоговый – экзамен.

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.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. *Гончаров А.* Режиссерские тетради. - М., 1980.
2. *Дикий А.* Актер и режиссер. Актер и театр //Алексей Дикий. Статьи. Переписка. Воспоминания. Сб. - М., 1967
3. *Захава Б.* Мастерство актера и режиссера. - М, 1978.
4. *Захаров М.* Контакты на разных уровнях. - М., 2000.
5. *Кнебель М.* О действенном анализе пьесы и роли. - М., 1982.
6. *Максимова В.А.* ...И рождается чудо спектакль. – М., 1980.
7. *Режиссерский театр:* Разговоры под занавес века. Сб. - М., 1999.
8. *Станиславский К.* Работа актера над ролью //Станиславский К. Собр. соч. Т. 4.-М., 1957.
9. *Эфрос А.* Репетиция - любовь моя. - М., 1993.

Дополнительная:

1. Акимов Н. Три силы театра // Акимов Н. Театральное наследие. - Т.1. -Л., 1978.
2. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Сб. - М., 1984.
3. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
4. Завадский Ю. Система Станиславского - путь к созданию сценического образа // Типический образ на сцене. Сб. - М., 1953.
5. Захава Б. О принципах вахтанговской школы // Евгений Вахтангов. Сб. -М., 1984.
- 6.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.
- 7.Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978.
- 8.Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» //Андрей Михайлович Лобанов. С б. -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. Речи. 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)

В соответствии с пунктом 7.19 государственного стандарта дисциплина обеспечена: учебной аудиторией, помещениями для самостоятельной работы студентов, компьютерным классом, видеотекой, фонотекой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГСОС ВПО с учетом рекомендации ООП СКГИИ по направлению подготовки: 071400 (51.03.05)

«Режиссура театрализованных представлений и праздников».

Разработчик: Ашхотов Артур Хаутиевич, ст. преподаватель кафедры режиссуры

Эксперт –Черкесов М.Т.

Программа одобрена на заседании кафедры «Режиссуры».(протокол №1 от 27 августа 2014 г)