

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Режиссура

Направление подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Квалификация

Театрализованные представления и праздники

Форма обучения - очная/заочная

Нормативный срок обучения – 4 года

**Нальчик
2023**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи курса

Цель 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.

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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-1);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);
- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной творческой среды (ПК-7);
- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-9);
- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре

театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссёрско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	6	216	1, 2	
Аудиторные занятия		140		
Самостоятельная работа*		76		
* В том числе экзамены: 72 часа.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	6	216	1, 2	
Аудиторные занятия		40		
Самостоятельная работа*		176		
* В том числе экзамены: 72 часа.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Раздел 1. Генезис становления профессии режиссер О профессии режиссера. Становление отечественной школы режиссерского искусства	1	4		2	
2	Новаторство и мода в режиссерском искусстве	1	4		2	
3	Общие условия художественного творчества	1	2		2	
4	Развитие фантазии и воображения. Упражнение на развитие фантазии	1	4	2	2	
5	Творческое взаимодействие между режиссером и актером	1	4		2	
6	Выстраивание статичной мизансцены с людьми на заданную тему	1	4	2	3	
7	Первые шаги к постановке. Упражнение по картинам - "До" и "После"	1	4		3	
8	Действие - основной компонент сценического искусства	1	4		3	
9	Упражнение с предметом (обыгрывание)	1	2	2	3	
10	Сценическая задача и ее элементы	1	4		3	
11	Упражнение на воображение "Что здесь произошло" или "Что здесь произойдет" (с одними только вещами - "пусть говорят вещи")	1	4		3	
12	Раздел 2. Композиция сценического пространства. Мизансцена – «язык» режиссера. Современные понятия - «режиссер» и «мизансцена».	1	6		3	
13	Закономерности простейших мизансцен. Мизансценическая ось. Упражнения.	1	4	2	3	
14	Сценические ракурсы. Фас, полуфас, профиль в	1	6		3	

	сценической композиции.					
15	Композиция. Мизансцена вокруг предмета.	1	6		3	
	Итого за 1 семестр		62	8	40	Экзамен
16	Раздел 3. Основные принципы современной режиссуры. Режиссерский замысел. Состав режиссерского замысла.	2	4	2	3	
17	Язык режиссерских заданий - действия	2	4		3	
18	Режиссерские упражнения на наблюдательность.	2	4		3	
19	Построение сценической паузы (этюды "немой сцены")	2	4	2	3	
20	Обращение с аксессуарами («игра с вещью»)	2	4		3	
21	Работа режиссера над драматическим произведением. Первое непосредственное впечатление.	2	4	2	3	
22	Анализ художественных особенностей пьесы.	2	4		3	
23	Характеристика персонажей. Стилиевые и жанровые особенности.	2	4		3	
24	Работа режиссера с художником и композитором.	2	4		3	
25	Образное решение спектакля.	2	4		3	
26	Работа режиссера над художественным произведением. Инсценировка отрывка из прозы. Репетиция отрывков.	2	10	2	3	
27	Работа режиссера с актером над образом. Погружение в состояние выбранного образа. Репетиция отрывков.	2	12		3	
	Итого за 2 семестр		62	8	36	Экзамен
	Всего по дисциплине –216 ч.**		124	16	76	

* В том числе экзамены - 72 час.

**В том числе контактная работа – 120 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Заочная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Раздел 1. Генезис становления профессии режиссер О профессии режиссера. Становление отечественной школы режиссерского искусства	1	1		7	
2	Новаторство и мода в режиссерском искусстве	1	1		7	
3	Общие условия художественного творчества	1	1		7	
4	Развитие фантазии и воображения. Упражнение на развитие фантазии	1	1		7	
5	Творческое взаимодействие между режиссером и актером	1	1		7	
6	Выстраивание статичной мизансцены с людьми на заданную тему	1	2		7	

7	Первые шаги к постановке. Упражнение по картинам - "До" и "После"	1	2	7	
8	Действие - основной компонент сценического искусства	1	2	7	
9	Упражнение с предметом (обыгрывание)	1	1	7	
10	Сценическая задача и ее элементы	1	1	7	
11	Упражнение на воображение "Что здесь произошло" или "Что здесь произойдет" (с одними только вещами - "пусть говорят вещи")	1	2	7	
12	Раздел 2. Композиция сценического пространства. Мизансцена – «язык» режиссера. Современные понятия - «режиссер» и «мизансцена».	1	1	7	
13	Закономерности простейших мизансцен. Мизансценическая ось. Упражнения.	1	2	7	
14	Сценические ракурсы. Фас, полуфас, профиль в сценической композиции.	1	2	7	
	Итого за 1 семестр		20	98	Экзамен
15	Композиция. Мизансцена вокруг предмета.	2	1	6	
16	Раздел 3. Основные принципы современной режиссуры. Режиссерский замысел. Состав режиссерского замысла.	2	2	6	
17	Язык режиссерских заданий - действия	2	1	6	
18	Режиссерские упражнения на наблюдательность.	2	1	6	
19	Построение сценической паузы (этюды "немой сцены")	2	2	6	
20	Обращение с аксессуарами («игра с вещью»)	2	1	6	
21	Работа режиссера над драматическим произведением. Первое непосредственное впечатление.	2	2	6	
22	Анализ художественных особенностей пьесы.	2	1	6	
23	Характеристика персонажей. Стилиевые и жанровые особенности.	2	1	6	
24	Работа режиссера с художником и композитором.	2	1	6	
25	Образное решение спектакля.	2	1	6	
26	Работа режиссера над художественным произведением. Инсценировка отрывка из прозы. Репетиция отрывков.	2	3	6	
27	Работа режиссера с актером над образом. Погружение в состояние выбранного образа. Репетиция отрывков.	2	3	6	
	Итого за 2 семестр		20	78	Экзамен
	Всего по дисциплине –216 ч.**		40	176	

* В том числе экзамены - 72 час.

**В том числе контактная работа – 140 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Генезис становления профессии режиссер

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. Товстоногов, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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". Всматриваясь 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.

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 словесно-го общения".

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.

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 произвольное 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.

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. Современное понятие - «режиссер» и «мизансцена».

Композиция сценического пространства. Мизансцена – «язык» режиссера. Связь двух важных понятий: 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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).

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.

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 фиксированию 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные , так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий . Главной целью данных образовательных технологий должна быть с амостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе . Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией , совместная работа над учебным материалом. В ходе освоения дисциплины при проведении занятий используются, сценическая площадка, с использованием видео-, свето- и звукооборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские и практические занятия, тестирование, дискуссия, подготовка показов и написание самостоятельных экспликаций.

Написание конспекта лекции: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые

слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекции, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. При показе практических работ, определить сверхзадачу, событийный ряд, сквозное действие, правильно, с учетом материала работы, определить предлагаемые обстоятельства, распределить роли, продумать мезонсцены, свето-, звуко- и видеооформление.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий и публичных показов. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самореализации, воплощению на сцене своих идей.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Публичный показ работ кафедре и зрителю. Разбор работы, замечания, пожелания, корректировки.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, показов позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

8. 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. 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. 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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, театральный класс со сценической площадкой, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. компьютерный класс, электронная библиотека, видеотека, фонотека.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, квалификация Театрализованные представления и праздники.

Программа утверждена на заседании кафедры 28.08.2023 г., протокол №1

Заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов

Разработчик: преподаватель

А.Х. Мизиев

Эксперт: заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов