

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о документе
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 10.09.2024 09:54:01
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств
Кафедра АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев
« 31 » августа 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

Основы режиссерской работы

Специальность
52.05.01 Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования
Специалитет

Квалификация:
Артист драматического театра и кино

Форма обучения - **очная**

Нормативный срок обучения – **4 года**

Нальчик

2024 г.

1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: формирование устойчивого интереса к театру и смежным видам искусств; формирование умения ориентироваться в отечественной и зарубежной театральной практике; овладение навыками осознанного восприятия и анализа произведений театрального искусства; достижение уровня театральной грамотности, необходимого для участия в спектакле в качестве исполнителя конкретной роли.

Задача изучения дисциплины: развить у студентов способность анализировать предлагаемый материал; способность определить основную мысль и идею произведения; способность формулировать свои мысли; уметь донести свои идеи и ощущения до зрителя; анализировать свою работу и работу других студентов;

2. Место дисциплины в учебном плане

Блок 1. Элективные дисциплины. Б1.В.В.01 «Основы режиссерской работы» является продолжением курса «Актерского мастерства».

Преподавание курса «Основы режиссерской работы» тесно взаимосвязано с дисциплинами: «Мастерство артиста драматического театра и кино», «Национальная драматургия».

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося предусмотрены требованиями дисциплины:

- умение действовать в предлагаемых обстоятельствах;
- освоить плодотворные методы работы над ролью;
- овладеть внутренней и внешней характерностью, идя от себя при перевоплощении в образ;
- овладеть навыками работы и фиксацией рисунка роли в репетиционном процессе на всех этапах;
 - уметь определить сверхзадачу, сквозное действие роли, зерно характера;
- создавая сценический образ сознательно направлять свое творчество на решение сверхзадачи спектакля.

3. Требования к уровню освоения, содержание дисциплины.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2).

<p>Разработка и реализация проектов</p>	<p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; - основные понятия общей теории государства и права, а также российского конституционного, административного, гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования общественных отношений; - основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; - особенности психологии творческой деятельности; - закономерности создания художественных образов и их восприятия.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; - ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием сервисных возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) систем; - анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях развития этнокультурной сферы; - выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков

		<p>реализации задачи;</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятийным аппаратом в области права; - навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.
--	--	--

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (ОПК-2).

Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические основы и методические принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта); - теоретические основы и методические принципы актерского искусства; - основы психологии художественного творчества;
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать теоретические знания в практической деятельности; - осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; - руководить творческой деятельностью в сфере искусства;
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами организации творческого процесса; - различными актерскими техниками;

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-2).

Способен преподавать профессиональные и смежные дисциплины в области актерского искусства. (ПК-8).

Умение работать в творческом коллективе	ПК-2. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">- этические нормы коллективной творческой работы- роли различных специалистов, участвующих в создании спектакля;- основы психологии художественного творчества
		<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">- работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей;- уметь аргументировано выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии;- устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке;- адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы.
		<i>Владеть:</i> <ul style="list-style-type: none">- теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса- теорией и практикой сценического и делового общения;

Преподавание профессиональных и смежных дисциплин в области актерского искусства в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; проведение актерских тренингов.	ПК-8 Способен преподавать профессиональные и смежные дисциплины в области актерского искусства.	<i>Знать:</i> - основы педагогики и психологии; - основы актерского искусства; - образовательную и воспитательную функции обучения; - методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом;
		<i>Уметь:</i> - осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; - организовывать самостоятельную работу обучающихся; - проводить оценку результатов освоения преподаваемых дисциплин; - использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; - составлять учебные программы по преподаваемым дисциплинам;
		<i>Владеть:</i> - методикой преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях;

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение 5,6 семестра.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	3	108	6	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		38		

** в том числе контактная работа

№ п/п	Наименование тем и разделов	Лек.	СРС
1	К.С.Станиславский	6	
2	Метод действенного анализа	10	2
3	Вл.И.Немирович-Данченко. Мысли о театре «Три восприятия театрального представления»	4	
4	Мировоззрение художника	2	
5	Конструкция драмы	4	
6	Ситуативный характер пьесы	6	
7	Пластический рисунок ролей и спектакля	4	10
8	Выбор пьесы	2	
9	Действенный анализ	8	2
10	События. Факты. Конфликт. Кульминация	6	10
11	Идея и тематическое поле	2	
12	Этюдный метод	2	10
13	Психологический рисунок ролей	4	4
14	Монтаж эмоций	2	
15	Структура спектакля	4	
16	Работа с художником, композитором, костюмером	4	
	итого	70	38

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 самостоятельная 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.

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении

тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету.

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа

ТСР ориентирована на развитие интеллектуальных умений, комплекса компетенций: универсальных, общепрофессиональных и профессиональных; повышение творческого потенциала студентов. Она включает поиск, анализ, структурирование и презентацию информации; исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах; анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме.

Содержание самостоятельной работы студентов дисциплине

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов состоит в:

проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; подготовке к практическим занятиям;
написание реферативной работы; составлении тестов по теме;
подготовке сообщений и презентаций по темам; подготовке к рубежным контролям

Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде конспектов, докладов и реферативных работ. Проверка и оценка выполнения осуществляется преподавателем на консультациях

Примерный перечень вопросов:

1. Режиссерская деятельность К. С. Станиславского.
2. Режиссерская деятельность В. И. Немировича-Данченко.
3. Организация МХТ.
4. Основные принципы системы К. С. Станиславского.
5. Символизм в русском театре (В. Э. Мейерхольд и др.).

6. Традиционализм в русском театре (В. Э. Мейерхольд, К. С. Станиславский).
7. В.Э. Мейерхольд после 1917 г.
8. Режиссерская деятельность Е. Б. Вахтангова.
9. Режиссерская деятельность А. Я. Таирова.
10. Теория и практика М. А. Чехова.
11. Теория и практика Н. Н. Евреинова.
12. Суть реформаторских идей актера и режиссера Малого театра А. П. Ленского.
13. Основные положения, составляющие новаторскую программу МХТ.
14. Истоки русской режиссуры. Функции режиссера на разных этапах развития русского театра.
15. Особенность репертуара МХТ.
16. Сущность новаторской режиссуры К. С. Станиславского
17. Значение открытий К. С. Станиславского в области театральной педагогики и режиссуры для мирового театра; для формирования актера нового типа.
18. Новые театры, появившиеся в 70-е годы в России.
19. Новаторство режиссуры Г. Товстоногова. Репертуар Большого драматического театра .
20. Особенность творческой деятельности режиссера «Таганки» Юрия Любимова.
21. Отличительные черты эстетики режиссуры Е. Симонова в Вахтанговском театре.
22. Спектакли О. Ефремова. Особенности его творчества.
23. Режиссура М. Захарова и деятельность руководимого им театра Ленинского комсомола.
24. Режиссура нового поколения.

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, выполнение письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средствах.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Список рекомендуемой литературы:

1. К.С.Станиславский. «Собрание сочинений» в 8-ми томах.М.,1954г.
2. К.С.Станиславский. «Работа актера над собой».М.,1938г.
3. Вл.И.Немирович-Данченко. «Из прошлого»,М.1938г.
4. Вл.И.Немирович-Данченко. «Речи, беседы»,в 2-х томах.,М.,1952г.
5. Н.М.Горчаков. «Режиссерские уроки Станиславского»,М.1952г.
6. Н.М.Горчаков. «Станиславский о работе режиссера с актером», М.1952г.
7. А.А.Гончаров. «Поиски выразительности в спектакле»,М.1959г.
8. А.А.Гончаров. «Режиссерская тетрадь»,М.1962г
9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учеб. пособие для вузов. – М.:ГИТИС, 2008
- 10.М.О.Кнебель. «О действенном анализе пьесы и роли»,М.1961г.
- 11.В.Э.Мейерхольд. «Статьи, письма, речи, беседы»,в 2-х томах.,М.1968г.
- 12.К.Рудницкий . «Режиссер Мейерхольд»
- 13.Г.Н.Бояджиев . «Поэзия театра» 14.Б.Брехт. «Обработки»,М.1969г.
15. Ж.Л.Барро. «Размышления о театре»
16. Ж.Вилар. «О театральной традиции»,М.1956г.
- 17.Волькенштейн. «Драматургия»,М.1960г.
18. А.В.Эфрос. «Репетиция-любовь моя»
19. Г.А.Товстоногов. «Профессия режиссер»,в 2-х томах.
- 20.Буров А.Г. Труд актера и педагога: Актер и образ; Сверхзадача; Режиссура и педагогика. – М.:ГИТИС,2007.
- 21.Владимиров С.В. Действие в драме : Учеб. пособие для вузов. - СПб.:Изд-во СПГАТИ,2007.
- 22.Голубовский Б. Читайте ремарку.: От информации - к образу: Учеб.пособие. - М.ГИТИС,2004.
- 23.Голубовский Б.Шавг в профессию.:Учеб.пособие. - М.:ГИТИС,2002
- 24.Владимиров С.В. Действие в драме : Учеб. пособие для вузов. - СПб.:Изд-во СПГАТИ,2007.
- 25.Мастерство режиссера: I-V курсы /Под общ.ред. Н.А.Зверевой. – М.:РАТИ-ГИТИС,2007. – (ГИТИС– студентам. Учебники. Учеб.пособия)
- 26.Поламишев А.М. Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы: Учеб. пособие для вузов. - М.: Просвещение, 1982.
- 27.Поламишев А.М. Мастерство режиссера: От анализа – к воплощению. – М.:Искусство,1992
28. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т.- М.: Искусство
- 29.Станиславский К.С. О различных направлениях в театральном искусстве 2-е издание книжный дом ЛИБРОКОМ 2011 г.

30. Буров А.Г. Труд актёра и педагога. Актёр и образ. Сверх задача. Режиссура и педагогика. М.ГИТИС 2008 г.
31. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли М.ГИТИС 2011г.
32. Кулиев Б. В поисках третьей реальности. Нальчик Эльбрус 2007
33. Якубовский А. Профессия: театральный критик. Учебное пособие Москва РАТИ-ГИТИС 2008г.
34. Чичерин. Основы драматургии театрализованных представлений. 2013 г.
35. Станиславский. Работа актёра над собой. Работа над собой в процессе воплощения. Дневник учителя 3-е издание к.н. дом ЛИБРОКОМ 2011

Дополнительная литература:

1. Б.Е.Захава. Вахтангов и его студия. М 2010
2. М.А. Веницианова «Актёрский тренинг». Мастерство актёра в терминах Станиславского. Владимир ВКТ 2010 (золотой фонд актёрского мастерства)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками. 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 в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Программа утверждена на заседании кафедры протоколом № 1 от 28 августа 2024г.

Заведующий кафедрой доцент

Балкарова Т.Б.

Разработчик: доцент

Балкарова Т.Б.

