

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра театрального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ

Уровень высшего образования – специалитет
Специальность – 52.05.01 Актерское искусство
Специализация – Артист драматического театра и кино
Форма обучения – очная, заочная
Год набора - 2024 год.

ЛУГАНСК 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализация «Артист драматического театра и кино», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128.

Программу разработал _____ А. В. Анищенко, преподаватель кафедры театрального искусства.

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства Академии Матусовского
Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы режиссуры» входит в обязательную часть Блока 1 и адресована студентам 3 курса (VI семестр) специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства.

Дисциплина имеет логические и содержательно-методические связи с широким спектром дисциплин социально-культурного и профильного направлений. Содержание дисциплины «Основы режиссуры» призвано способствовать формированию, развитию и совершенствованию знаний, освоению теоретических основ и практических навыков режиссуры. Основная цель дисциплины: практическое овладение студентами профессиональными навыками и личностными компетенциями, характеризующими конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультация.

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: по окончании VI семестра зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены, лекционные занятия – 4 часа для очной формы обучения и 2 часа для заочной формы обучения, практические занятия – 32 часа для очной формы обучения и 2 часа для заочной формы обучения, самостоятельная работа – 36 часов для очной формы обучения и 68 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: теоретические и практические знания по основам режиссуры, понимание педагогических и психологических условий работы режиссера с творческим составом и техническим персоналом драматического театра и умение использовать их в воспитательной и постановочной работе.

Задачи дисциплины:

- воспитать в студенте организаторские способности;
- формировать культуру мышления и мотивацию к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;
- изучение теоретических основ режиссуры;
- овладение навыками организационной работы;
- овладение навыками создания режиссерского замысла и его воплощения;
- владение навыками работы с различными жанрами и формами массовых зрелищ;
- усвоение специфики работы режиссера со сценарно-драматургическим материалом;
- формировать педагогические качества в процессе воплощения режиссерского качества.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы режиссуры» входит в обязательную часть Блока 1 подготовки студентов по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино». Данный курс логически, содержательно и методически связан с такими дисциплинами, как «Мастерство актера», «Теория драмы», «Техника сцены», «История мирового театра», предоставляющими теоретическую базу и формирующими навыки самостоятельной практической работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино»: ОПК-2, ПК-12.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ОПК-2	Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства.	знать теоретические основы и методические принципы актерского искусства, основы психологии художественного творчества; уметь использовать теоретические знания в практической деятельности, осуществлять творческую деятельность в сфере искусства и руководить ею; владеть методикой анализа произведения искусства и профессиональной терминологией.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-12	Способен проводить актерские тренинги с применением знаний основ режиссуры.	знать теоретические методологические основы актерских тренингов, используемые на различных этапах обучения, разнообразные формы проведения актерских тренингов; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; специфические особенности режиссуры; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре; уметь отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи, ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; владеть техникой проведения актерских тренингов; технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	очная форма						заочная форма					
	Всего	в том числе					Всего	в том числе				
		л	с	пр	из	ср		л	с	пр	из	Ср
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI семестр												
Тема 1. Вступление в дисциплину. Основные принципы современной режиссуры. Система К.С. Станиславского и ее значение в развитии профессионального театрального искусства	6	2	-	2	-	2	6	1	-	1	-	4
Тема 2. Режиссерский тренинг. Разработка комплекса упражнений для режиссерского тренинга. Режиссерский этюд как отдельное законченное произведение	5	1	-	2	-	2	5	1	-	1	-	3
Тема 3. Создание на базе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда	5	1	-	2	-	2	5	-	-	-	-	5
Тема 4. Режиссерский анализ этюда на литературной основе – автор, время, событие – главная мысль, проблема, конфликт, строение этюда	5	-	-	2	-	3	5	-	-	-	-	5
Тема 5. Главные разделы постановочного плана и их значение в работе над спектаклем. Обоснование выбора пьесы. Актуальность. Идеино-художественные качества пьесы	6	-	-	3	-	3	6	-	-	-	-	6
Тема 6. Режиссерский анализ драматического произведения. Автор и пьеса. Идеино-тематический анализ пьесы, этюда. Тема. Идея. Главный конфликт	5	-	-	2	-	3	5	-	-	-	-	5

Тема 7. Действенный анализ пьесы. Размещение событий пьесы и ролей. Размещение действующих лиц по конфликту. Архитектоника пьесы	5	-	-	2	-	3	5	-	-	-	-	5
Тема 8. Жанр и характер драматического произведения. Характеристика действующих лиц	6	-	-	3	-	3	6	-	-	-	-	6
Тема 9. Сверхзадача будущего спектакля. Сквозное действие будущего спектакля. Главный конфликт будущего этюда, спектакля	5	-	-	2	-	3	5	-	-	-	-	5
Тема 10. Действенный анализ будущего спектакля. Главные и второстепенные события, расстановка персонажей по событиям. Архитектоника будущего этюда, спектакля	6	-	-	3	-	3	6	-	-	-	-	6
Тема 11. Режиссерское виденье сценических образов, характеристика действующих лиц	6	-	-	3	-	3	6	-	-	-	-	6
Тема 12. Художественное виденье этюда, спектакля	6	-	-	3	-	3	6	-	-	-	-	6
Тема 13. Осуществление режиссерского замысла отрывка драматического произведения (этюда)	6	-	-	3	-	3	6	-	-	-	-	6
Форма контроля	Зачет						Зачет					
Всего часов	72	4	-	32	-	36	72	2	-	2	-	68

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Вступление в дисциплину. Основные принципы современной режиссуры. Система К.С. Станиславского и ее значение в развитии профессионального театрального искусства.

Условия возникновения театрального искусства. Театр как творческий процесс. Театр как социальное явление. Роль театра в формировании личности. Призвание режиссера и социальное значение его личной деятельности. Трехединная функция режиссера. Коллективность театрального искусства, этические и дисциплинарные требования к каждому члену коллектива. Профессионализм, ремесленничество и дилетантизм в театральном искусстве.

Система К.С. Станиславского и ее значение в развитии профессионального театрального искусства.

Возникновение «системы» как объективный процесс развития театрального искусства. Развитие «системы» современными театральными деятелями.

Тема 2. Режиссерский тренинг. Разработка комплекса упражнений для режиссерского тренинга. Режиссерский этюд как отдельное законченное произведение.

Определить сюжет и архитектуру будущего сценического этюда. Организовать развитие сюжета сценического этюда по событиям. Поставить действенную задачу для отдельно взятого события. Определить сверхзадачу в режиссерском этюде. Анализ исполнения этюда.

Материалом для этюдов служат сюжеты, выдуманные самими студентами, которые включают в себя элементы режиссерского тренинга, а именно: воображение и фантазия, память физических действий, сценическое воображение. Исходным направлением работы над режиссерским этюдом «я действую в предлагаемых обстоятельствах, достигаю цели, выполняю поставленную задачу».

Режиссерский этюд как отдельное сценическое законченное произведение. Этюд – простейшая форма драматургии. Зарождение конфликта, его развитие и окончание, отображение этого процесса в сюжете. Определение возможной темы, обусловленной данным конфликтом. Утверждение главной мысли на основе темы и развития конфликта.

Тема 3. Создание на базе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда.

Подобрать и провести действенный анализ литературного произведения. Создать на основе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда.

Подбор и действенный анализ литературного материала. Подготовка работы над этюдом на основе литературного материала. Изучение первоисточника создания автором литературного материала. Создание на основе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда.

6.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Вступление в дисциплину. Основные принципы современной режиссуры.

1. Система К.С. Станиславского и ее значение в развитии профессионального театрального искусства.

Ключевые слова: К.С. Станиславский, система Станиславского, режиссура, драматургия.

Выполнить:

1. Устный доклад на тему: «Система Станиславского и ее значение в развитии профессионального театрального искусства»; «Развитие «системы» современными театральными деятелями и педагогами».

Литература: [1], [6], [8], [10].

Тема 2. Режиссерский тренинг. Разработка комплекса упражнений для режиссерского тренинга. Режиссерский этюд как отдельное законченное произведение.

1. Определить что такое режиссерский этюд как отдельное законченное сценическое произведение.
2. Этюд – простейшая форма драматургии.
3. Зарождение конфликта, его рождение и завершение, отражение этого процесса в сюжете.
4. Поиск логики поведения, правдивость и убедительность сценического действия.

Ключевые слова: Режиссерский этюд, этюд, конфликт, логика, сценическое действие.

Выполнить:

1. Определить сюжет и архитектонику будущего сценического этюда.
2. Организовать развитие сюжета сценического этюда по событиям.
3. Поставить действенную задачу для отдельно взятого события.
4. Определить сверхзадачу в режиссерском этюде. Анализ исполнения этюда.

Литература: [2], [4], [6], [8].

Тема 3. Создание на базе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда.

1. Подбор и действенный анализ литературного произведения.
2. Подготовка работы над этюдом на основе литературного материала.
3. Изучение первоисточника создания автором литературного материала.
4. Создание на основе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда.

Ключевые слова: Действенный анализ, литературный материал, первоисточник, сюжет, этюд.

Выполнить:

1. 1.Подобрать и провести действенный анализ литературного произведения.

2. 2.Создать на основе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда.

Литература: [2], [8], [9].

Тема 4: Режиссерский анализ этюда на литературной основе – автор, время, событие – главная мысль, проблема, конфликт, строение этюда.

1. Письменная работа над созданием режиссерского этюда, который включает компоненты режиссерского анализа.
2. Работа по подготовке этюда на литературной основе.

Ключевые слова: Режиссерский этюд, анализ, этюд, литературная основа.

Выполнить:

1. Написать режиссерский этюд, который включает компоненты режиссерского анализа.

Литература: [2], [8], [9].

Тема 5: Главные разделы постановочного плана и их значение в работе над спектаклем. Обоснование выбора пьесы. Актуальность. Идеино-художественные качества пьесы, этюда.

1. Режиссерский анализ. Экспликация. Творческий процесс осуществления замысла спектакля.
2. Организация всех компонентов спектакля.
3. Разбор замысла спектакля и его реализация в постановочном плане.
4. Обоснование выбора пьесы. Актуальность. Идеино – художественное качество пьесы.
5. Работа над выбором пьесы: политика театра, проблематика пьесы. Художественные качества пьесы. Цель осуществления постановки.

Ключевые слова: Анализ, экспликация, замысел, компоненты спектакля, замысел, постановочный план, актуальность, идеино – художественное качество.

Выполнить:

1. Провести режиссерский анализ сценического этюда.
2. Написать экспликацию.
3. Замысел творческого процесс осуществления замысла пьесы, этюда.

Литература: [4], [8], [9].

Тема 6: Режиссерский анализ драматического произведения. Автор и пьеса. Идеино-тематический анализ пьесы. Тема. Идея. Главный конфликт.

1. Анализ драматургического материала – объективное виденье автора. Биография драматурга. Мироззрение. Особенности творчества драматурга. Проблемы творчества. Место пьесы в творчестве драматурга. Художественные особенности пьесы. Специфика отображения в пьесе жизни.
2. Идеино-тематический анализ пьесы. Тема. Идея. Главный конфликт.
3. Разбор, что такое тема – проблема, которую раскрывает драматург в пьесе. Идея – главная мысль, которую автор проводит через пьесу. Конфликт – столкновение проблем.
4. Определение действия и контрдействия как тенденция развития конфликта.

Ключевые слова: Драматургия, биография, мировоззрение, пьеса, тема, идея, конфликт, действие, контрдействие.

Выполнить:

1. Провести идейно-тематический анализ пьесы.
2. Определить тему, идею, главный конфликт.

Литература: [4], [8], [10].

Тема 7: Действенный анализ пьесы. Размещение событий пьесы и ролей. Размещение действующих лиц по конфликту. Архитектоника пьесы, этюда.

1. Определение расположения событий пьесы и ролей.
2. Расположение действующих лиц по конфликту.
3. Разбор сюжета и событий. Главные и второстепенные события.
4. Определение задач каждого действующего лица в каждом из событий.
5. Строение развития конфликта пьесы – экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Архитектоника пьесы.

Ключевые слова: Пьеса, роль, конфликт, сюжет, событие, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, архитектоника пьесы.

Выполнить:

1. Сделать действенный анализ пьесы, этюда.
2. Построение развития конфликта пьесы, этюда – экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

Литература: [4], [6], [10].

Тема 8: Жанр и характер драматического произведения. Характеристика действующих лиц.

1. Базовые жанры – трагедия, драма, комедия. Сочетание жанров.
2. Разбор досье персонажей, поступки и их мотивации, отношение к другим действующим лицам.
3. Разбор развернутой характеристики: вкусы, взгляды, характер, внешний вид, речевые особенности.
4. Создание литературно-сценической истории пьесы, этюда.

Ключевые слова: Жанр, трагедия, драма, комедия, досье персонажей, мотивация, характеристика роли, речевые особенности.

Выполнить:

1. Написать досье персонажей, поступки и их мотивации, отношение к другим действующим лицам.
2. Составить развернутую характеристику: вкусы, взгляды, характер, внешний вид, речевые особенности.

Литература: [4], [7], [9].

Тема 9: Сверхзадача будущего спектакля, этюда. Сквозное действие будущего спектакля, этюда. Главный конфликт будущего этюда, спектакля.

1. Сверхзадача будущего спектакля. Главный конфликт.

2. Сквозное действие.
3. Определение целесообразности спектакля, этюда – комплекс художественной выразительности.
4. Определение сверхзадачи, и сквозного действия будущего спектакля, этюда.

Ключевые слова: спектакль, целесообразность, художественная выразительность, сверхзадача, сквозное действие.

Выполнить:

1. Определить сверхзадачу этюда.
2. Определить главный конфликт этюда.

Литература: [4], [6], [10].

Тема 10: Действенный анализ будущего спектакля. Главные и второстепенные события, расстановка персонажей по событиям. Архитектоник будущего этюда, спектакля.

1. Определить главные и второстепенные события, расстановка персонажей по событиям.
2. Изложение пьесы через событийный ряд. Главные события, имеющие решающую роль на развитие событий. Конфликт – через цепочку событий.
3. Отношение персонажей к событиям и их расположение к отношению.
4. Раскрыть идейно-содержательный акцент. Трактовка событий: экспозиция, завязка, развитие событий, кульминация, развязка.

Ключевые слова: Событие, персонаж, событийный ряд, конфликт, идейно-содержательный акцент, экспозиция, завязка, развитие событий, кульминация, развязка.

Выполнить:

1. Определить главные и второстепенные события.
2. Раскрыть конфликт – через цепочку событий.
3. Составить план отношение персонажей по событиям и их расположение по отношению к событиям.

Литература: [3], [5], [7].

Тема 11: Режиссерское виденье сценических образов, характеристика действующих лиц.

1. Разбор характеристики действующих лиц – досье, действия и их мотивация, отношение к другим персонажам.
2. Развернутая характеристика: взгляды, вкусы, характер, внешний вид, речевые особенности.
3. Разбор сверхзадачи, сквозного действия и зерна образа – отношение к конфликту.

Ключевые слова: Характеристика, Действующее лицо, персонаж, характеристика, сверхзадача, зерно образа.

Выполнить:

1. Написание характеристики действующих лиц – досье, действия и их мотивация, отношение к другим персонажам.

2. Составить развернутую характеристику: взгляды, вкусы, характер, внешний вид, речевые особенности. Определить сверхзадачу, сквозное действие и зерно образа.

Литература: [4], [6], [7].

Тема 12: Художественное виденье этюда, спектакля.

1. Определить принципы художественного оформления спектакля.
2. Пространственное виденье спектакля, этюда.
3. Создание светового решения.
4. Подбор костюмов и грима.
5. Принципы подхода к событию в сценографии в спектакле.

Ключевые слова: Художественное оформление, пространственное виденье, световое решение, костюм, грим, сценография.

Выполнить:

1. Определить пространственное решение.
2. Световое решение.
3. Сделать эскизы костюмов и грима.

Литература: [2], [8], [10].

Тема 13: Осуществление режиссерского замысла отрывка драматического произведения (этюда).

1. Попытка достичь задачи постановки отрывка.
2. Овладение работы с исполнителями.
3. Овладение элементами сценического воплощения.

Ключевые слова: Отрывок, исполнитель, сценическое воплощение.

Выполнить:

1. Составить план работы с исполнителями.

Литература: [3][4], [7].

7.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполнения и исполнения поставленных перед ними творческих задач.

СР включает следующие виды работ:

- работа с литературным материалом, предусматривающая прочтение драматургии и художественной литературы классических и современных исполнителей;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск и обзор литератур и электронных источников информации по подготовке к практическим занятиям;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки сценария, биографии роли, постановочного плана, написание экспликации;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы и подготовка практических заданий;
- подготовка зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Вступление в дисциплину. Основные принципы современной режиссуры.

Выполнить:

1. Устный доклад на тему: «Система Станиславского и ее значение в развитии профессионального театрального искусства»; «Развитие «системы» современными театральными деятелями и педагогами».

Литература: [1], [6], [8], [10].

Тема 2. Режиссерский тренинг. Разработка комплекса упражнений для режиссерского тренинга. Режиссерский этюд как отдельное законченное произведение.

Выполнить:

1. Определить сюжет и архитектуру будущего сценического этюда.
2. Организовать развитие сюжета сценического этюда по событиям.
3. Поставить действенную задачу для отдельно взятого события.
4. Определить сверхзадачу в режиссерском этюде. Анализ исполнения этюда.

Литература: [2], [4], [6], [8].

Тема 3. Создание на базе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда.

Выполнить:

1. Подобрать и провести действенный анализ литературного произведения.
2. Создать на основе литературной основы законченного сюжетного сценического этюда.

Литература:[2], [8], [9].

Тема 4: Режиссерский анализ этюда на литературной основе – автор, время, событие – главная мысль, проблема, конфликт, строение этюда.

Выполнить:

1. Написать режиссерский этюд, который включает компоненты режиссерского анализа.

Литература: [2], [8], [9].

Тема 5: Главные разделы постановочного плана и их значение в работе над спектаклем. Обоснование выбора пьесы. Актуальность. Идеино-художественные качества пьесы, этюда.

Выполнить:

1. Провести режиссерский анализ сценического этюда.
2. Написать экспликацию.
3. Замысел творческого процесс осуществления замысла пьесы, этюда.

Литература:[4], [8],[9].

Тема 6: Режиссерский анализ драматического произведения. Автор и пьеса. Идеино-тематический анализ пьесы. Тема. Идея. Главный конфликт.

Выполнить:

1. Провести идейно-тематический анализ пьесы.
2. Определить тему, идею, главный конфликт.

Литература: [4], [8],[10].

Тема 7: Действенный анализ пьесы. Размещение событий пьесы и ролей. Размещение действующих лиц по конфликту. Архитектоника пьесы, этюда.

Выполнить:

1. Сделать действенный анализ пьесы, этюда.
2. Построение развития конфликта пьесы, этюда – экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.

Литература: [4], [6], [10].

Тема 8: Жанр и характер драматического произведения. Характеристика действующих лиц.

Выполнить:

1. Написать досье персонажей, поступки и их мотивации, отношение к другим действующим лицам.
2. Составить развернутую характеристику: вкусы, взгляды, характер, внешний вид, речевые особенности.

Литература: [4], [7], [9].

Тема 9: Сверхзадача будущего спектакля, этюда. Сквозное действие будущего спектакля, этюда. Главный конфликт будущего этюда, спектакля.

Выполнить:

1. Определить сверхзадачу этюда.
2. Определить главный конфликт этюда.

Литература: [4], [6], [10].

Тема 10: Действенный анализ будущего спектакля. Главные и второстепенные события, расстановка персонажей по событиям. Архитектоника будущего этюда, спектакля.

Выполнить:

1. Определить главные и второстепенные события.
2. Раскрыть конфликт – через цепочку событий.
3. Составить план отношение персонажей по событиям и их расположение по отношению к событиям.

Литература: [3], [5], [7].

Тема 11: Режиссерское виденье сценических образов, характеристика действующих лиц.

Выполнить:

1. Написание характеристики действующих лиц – досье, действия и их мотивация, отношение к другим персонажам.
2. Составить развернутую характеристику: взгляды, вкусы, характер, внешний вид, речевые особенности. Определить сверхзадачу, сквозное действие и зерно образа.

Литература: [4], [6], [7].

Тема 12: Художественное виденье этюда, спектакля.

Выполнить:

1. Определить пространственное решение.
2. Световое решение.
3. Сделать эскизы костюмов и грамма.

Литература: [2], [8], [10].

Тема 13: Осуществление режиссерского замысла отрывка драматического произведения (этюда).

Выполнить:

1. Составить план работы с исполнителями.

Литература: [3][4], [7].

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ

Вопрос 1.: Установите правильное определение термина «Режиссура»:

- а) вид художественного творчества, заключающийся в создании единого, гармонически целого художественного произведения с помощью творческой организации всех элементов сценического искусства;
- б) вид искусства сочинения танца, балета;
- в) зрелищный вид искусства, представляющий синтез различных искусств;
- г) творческая деятельность по организации зрелищных видов искусств.

Вопрос 2.: Какая из следующих задач является ключевой в режиссёрском тренинге?

- а) Изучение истории театра;
- б) Развитие навыков управления актёрским составом и постановкой сцен, развитие фантазии постановщика;
- в) Создание театральных костюмов;
- г) Изучение архитектуры театральных зданий.

Вопрос 3.: Выберите правильные характеристики режиссерского этюда:

- а) импровизированные сценки;
- б) выстраивает режиссер;
- в) завязка сценического конфликта;
- г) выразительная форма;
- д) четко не сформулированные исполнительские задачи в каждом событии.

Вопрос 4.: Постигая искусство мизансцены, начинающий режиссер учится организовывать свои композиции:

- а) в импровизации актерского состава;
- б) в «механической» разводке;
- в) только во внутреннем состоянии актера;
- г) в статике (в виде «стоп-кадра») и в движении.

Вопрос 5.: Установите правильное определение термина «Мизансцена»:

- а) основной конфликт драмы;
- б) побочные сцены;
- в) пространство, занимаемое актерами на сцене;
- г) подробный костюм персонажа.

Вопрос 6.: Отметьте правильную характеристику «Сценического действия»:

- а) действие персонажа на сцене;
- б) смена декораций;
- в) освещение на сцене;
- г) сценарий спектакля.

Вопрос 7.: Определите название техники, при которой режиссер предлагает актерам выразить художественных героев через движения и жесты:

- а) режиссерская игра;
- б) пластическая речь;
- в) драматургия движения;
- г) импровизация.

Вопрос 8.: Подъемная точка в драматургии определяется:

- а) главный конфликт спектакля;
- б) момент, когда действие достигает своего пика;
- в) переломный момент в жизни;
- г) сцена с изменением декораций.

Вопрос 9.: Значение режиссера в адаптации литературного произведения для сцены:

- а) только техническую, связанную с освещением;
- б) исключительно административную;
- в) преобразование текста в сценическое действие;
- г) финансовую, отвечая за бюджет постановки.

Вопрос 10.: Дополните определение. Краткая сцена, созданная для изучения актёрского и режиссерского мастерства – это _____

Вопрос 11.: Установите важный фактор при выборе отрывка из драматургии для режиссерской постановки:

- а) длина текста;
- б) наличие известных персонажей;
- в) соответствие отрывка общей концепции и тематике постановки;
- г) количество актеров, необходимых для исполнения.

Вопрос 12.: Дополните определение. Прием, с помощью которого реализуется действие и komponуется в единое целое весь художественный и документальный материал – это _____

Вопрос 13: Какой метод часто используется в режиссёрском тренинге для развития навыков работы с актёрами?

- а) Просмотр фильмов;
- б) Практические упражнения и этюды;
- в) Изучение теоретических текстов;
- г) Посещение художественных выставок.

Вопрос 14: Какой из следующих аспектов наиболее важен для режиссёра при работе над инсценировкой?

- а) Точное следование тексту без изменений;
- б) Создание визуальных эффектов;
- в) Понимание и передача авторского замысла через сценическое действие;
- г) Использование известных актёров.

Вопрос 15. Установите соответствие:

1.	Тема	А	Цепь событий, связанных причинно-следственной связью.
2.	Идея	Б	Основная проблема художественного произведения.
3.	Сюжет	В	Основная интрига драматургического произведения. Концентрированный сюжет.
4.	Фабула	Г	Основная мысль художественного произведения. Авторский вариант решения проблемы.

Вопрос 16. Восстановите правильную последовательность. Событийный ряд:

а)	Основное событие	
б)	Исходное событие	
в)	Финальное событие	
г)	Главное событие	
д)	Центральное событие	

Вопрос 17: Какой из следующих методов может помочь режиссёру в разработке сценического действия?

- а) Проведение репетиций с акцентом на импровизацию и исследование персонажей
- б) Чтение критических статей о произведении
- в) Изучение биографии автор.
- г) Просмотр экранизаций произведения

Вопрос 18.: Какую роль играет режиссёрско-постановочный план в процессе реализации художественной постановки?

- а) Он используется только для подачи заявки на финансирование;
- б) Это вспомогательный документ, который не имеет значения для постановки;
- в) Он служит основным руководством для всей постановочной команды, обеспечивая единое понимание художественного замысла и технических деталей;
- г) Это документ, который читают только актёры.

Вопрос 19. Восстановите правильную последовательность. Этапы формирования замысла:

- 1) Корректировка замысла, чаще всего с актёрами;
- 2) Возникновение отдельных элементов образа будущего представления, то есть рождение замысла;
- 3) Моменты постановочного плана;
- 4) Выстраивание киноленты видения (построить композицию) или иначе, конкретизация замысла;
- 5) Момент режиссерского рассказа (умение увлечь);
- 6) Воплощение.

Вопрос 20.: Какой из следующих аспектов может повлиять на решение о выборе конкретного отрывка для постановки?

- а) Актуальность произведения и гражданская позиция режиссёра;
- б) Доступность декораций и технических средств;
- в) Время года, когда будет проходить постановка;
- г) Все вышеперечисленное.

Ключи:

№ вопроса	Правильный ответ	№ вопроса	Правильный ответ
1.	А	11.	В, г
2.	Б	12.	Сюжетный ход
3.	А, б, г	13.	Б
4.	Г	14.	В
5.	В	15.	1 б, 2 г, 3 а, 4 в
6.	А	16.	Б, а, д, в, г
7.	Б	17.	А
8.	Б	18.	В
9.	В	19.	2 4 5 1 3 6
10.	Режиссерский этюд	20.	Г

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

(VI семестр)

1. Принципы современной режиссуры.
2. Значение «системы» Станиславского в развитии театрального искусства.
3. Упражнения для режиссерского тренинга.
4. Отличие режиссерского этюда от актерского.
5. Основы сюжетного этюда.
6. Режиссерский этюд. Его строение.
7. Конфликт и его значение в построении этюда.
8. Актуальность как обоснование выбора пьесы.
9. Главные разделы постановочного плана.
10. Действенный анализ пьесы.
11. Архитектоника пьесы.
12. Жанр и его виды.
13. Значение характеристики действующих лиц.
14. Сверхзадача и ее значение.
15. Значение сквозного действия.
16. Главный и второстепенный конфликт.
17. Главные и второстепенные события.
18. Событие и сюжетный факт.
19. Режиссерское виденье спектакля.
20. Режиссерское виденье сценических образов.
21. Художественное виденье спектакля, этюда.
22. Базовые жанры – трагедия, драма, комедия. Сочетание жанров.
23. Определить пространственное решение пьесы (по выбору студента).
24. Разбор досье персонажей, поступки и их мотивации, отношение к другим действующим лицам.
25. Разбор развернутой характеристики: вкусы, взгляды, характер, внешний вид, речевые особенности.
26. Создание литературно-сценической истории пьесы, этюда.
27. Определить главные и второстепенные события, расстановка персонажей по событиям.
28. Изложение пьесы через событийный ряд. Главные события, имеющие решающую роль на развитие событий. Конфликт – через цепочку событий.
29. Отношение персонажей к событиям и их расположение к отношению.
30. Раскрыть идейно-содержательный акцент. Трактовка событий: экспозиция, завязка, развитие событий, кульминация, развязка.

Практическая часть зачета – творческий показ, состоящий из воплощения режиссерского замысла отрывка драматического произведения (этюда).

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий – для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- практическое обучение – активизация практической деятельности студентов посредством упражнений, целью которых является овладение определенным навыком в совершенстве, практических работ (создание мероприятий разных жанров);
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
- использование метода «case study» – для формирования практической направленности; возможности адаптировать ситуацию к реальной организационной ситуации; активности участников; возможности создать рабочую доброжелательную мотивирующую обстановку, позволяющую участникам задействовать имеющийся опыт, проявить креативность; возможности получения позитивной обратной связи от ведущего и участников, возможности для студентов повысить свою уверенность в том, что они могут справиться в реальности с задачами такого плана или, наоборот, выявить свои недостатки; возможности для участников делать ошибки в ситуации, приближенной к реальности, а потом их анализировать;
- беседа – для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- объяснительно-иллюстративные – для раскрытия понятий и процессов через их символическое изображение (рисунки, схемы);
- индуктивный метод – для изучения явлений от единичного к общему;
- дискуссии – для обсуждения и разрешения спорных вопросов;
- дедуктивный метод – для изучения учебного материала от общего к частному, единичному;
- проблемное изложение материала – для создания проблемной ситуации;
- видеометоды: просмотр, обучение через интернет;
- имитационный – создание игровой проблемной ситуации: введение моделирующей игровой ситуации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала оцениван	Критерий оценивания
Тестирование	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94% правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Вопросы к зачету	
зачтено	<p>Содержание материала по основам режиссуры раскрыто полностью; изученный материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется профессиональная терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; ответ самостоятельный, без наводящих вопросов; допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые исправляются после замечаний или наводящих вопросов.</p> <p>Воплощение режиссерского замысла отрывка драматического произведения (этюда) выполнено на высоком художественном уровне с использованием основных средств театральной выразительности. При воплощении этюда продемонстрированы педагогические качества режиссера.</p>
не зачтено	<p>Не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от ответа.</p> <p>Воплощение режиссерского замысла отрывка драматического произведения (этюда) не выполнено. Педагогические качества режиссера не развиты.</p>

11.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список литературы

1. [Гиппиус, С. В.Актерский тренинг: Гимнастика чувств. — СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. — 377 с.](#)
2. [Голубовский Б. Шаг в профессию. — М. : ГИТИС, 2003. — 139 с.](#)
3. [Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища. — М. : Мир искусства, 2010. — 408 с.](#)
4. [Захаров М. А.Контакты на разных уровнях. — 2-е изд. — М. :Центрополиграф, 2000. — 249 с.](#)
5. [Захава Б. Е.Мастерство актера и режиссера : учеб.пособ. / под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.](#)
6. [Кнебель М. О.Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. — М. — 92 с](#)
7. [Мейерхольд В. Э.Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. 1 : 1891-1917 / вступ. ст. Б. И. Ростockого. — М. : Искусство, 1986. — 792 с.](#)
8. [Станиславский К.Моя жизнь в искусстве. — М. : Вагриус, 2000. — 441 с.](#)
9. [Товстоногов Г. А.Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / сост. Ю. С. Рыбаков; предисл К. Рудницкого. — Л : Искусство, 1980. — 303 с.](#)
10. [Немирович-Данченко В. И.Театральное наследие. — М. : Искусство, 1952. — 405 с.](#)

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях, закрепленных за кафедрой театрального искусства согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, кубы, ноутбук, мультимедиа-проектор NECV260, акустическая система).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского.

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист изменений и дополнений

№ п/п	Виды дополнений и изменений	Дата и номер протокола заседания кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения и дополнения	Подпись (с расшифровкой) заведующего кафедрой