

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

ИСТОРИЯ РЕЖИССУРЫ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки:
51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки:
«Режиссёр театральной студии»

Квалификация (степень) выпускника:
Бакалавр

Форма обучения:
Очная, заочная

Кемерово, 2023

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Режиссер театральной студии», квалификация (степень) выпускника «бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/01.07.22> г, протокол №12

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 03.07.2023г., протокол № 9.

Прокопов, В. Л., Шелтрекова Я. В. История режиссуры: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профилю «Режиссёр театральной студии», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Прокопов, В.Л., А. – Кемерово: КемГИК, 2022. – 18 с.

Автор (составитель): Прокопов Виктор Леонидович,
Шелтрекова Ярослава Владимировна.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины.....	5
4.2. Структура дисциплины.....	5
4.3. Содержание дисциплины.....	7
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии.....	10
5.1. Образовательные технологии.....	10
5.2. Описание образовательных технологий.....	10
5.3. Информационно-коммуникационные технологии.....	12
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	12
7. Фонд оценочных средств.....	12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
8.1. Список литературы.....	14
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет».....	15
8.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы.....	15
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	16
10. Перечень ключевых слов.....	16

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История режиссуры» является формирование у студентов системы представлений о сущности и специфике режиссуры как вида творческой деятельности.

Задачи учебной дисциплины:

- изучение истории и принципов русского и зарубежного режиссёрского театра;
- овладение теоретическими знаниями создания художественных образов выразительными средствами режиссуры в сфере театрального творчества;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

«Введение в теорию режиссуры» является дисциплиной по выбору и принадлежит части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.

Данная учебная дисциплина служит теоретической основой для изучения таких дисциплин профессионального цикла: «История театра», «Режиссура», «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение».

Данная дисциплина позволит обеспечить необходимыми навыками для аналитической деятельности в процессе постановки спектаклей, а также при оформлении итоговых документов по различным видам практики и подготовки ВКР.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК, ОПК, ПК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций:		
	знать	уметь	владеть
ПК-15. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	- основные этапы развития и принципы русского и зарубежного режиссёрского театра; - специфику режиссуры как вида творческой деятельности.	- применять знания и умения теории режиссуры в исследовательской и практической работе; - различать основные художественные направления российского и зарубежного театрального искусства.	- методикой анализа драматического, литературного произведения; - источниками и литературой о театральном искусстве и умением применять их в своей профессиональной деятельности.

Изучение учебной дисциплины «История режиссуры» направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами:

ПС 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Трудовые функции:

А - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования;

В - Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ.

ПС 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Трудовые функции:

А - Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам;
В - Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ.

ПС 01.004 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»

Трудовые функции:

А - Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации;

В – Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности;

С - Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО;

Е - Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями);

Ф - Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации;

Г - Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП;

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Освоение данной дисциплины осуществляется на 1 курсе (1 и 2 семестры).

Для студентов очной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 академических часа, в том числе, 72 часа контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 0 часов – самостоятельной работы обучающихся. 26 часов (38 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Для студентов заочной формы обучения общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 академических часа, в том числе, 10 часов контактной (аудиторной) работы с обучающимися, 58 часов – самостоятельной работы обучающихся. 4,6 часов (46 %) аудиторной работы проводится в интерактивных формах.

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта.

4.2. Структура дисциплины

– для студентов очной формы обучения

Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах):				*Интерактивные формы	СРО	Контроль
		Всего	лекции	практ. занятия	индив.			
Раздел I. Специфика театра как вида творческой деятельности.								
Тема 1.1. Театр как зрелищный вид искусства.	1	4/2*	4/2*			2*лекция-беседа	0	
Тема 1.2. Предмет театрального искусства.		6/2*	6/2*			2*проблемная лекция	0	

Тема 1.3. Эволюция театральной идеи.		6/2*	6/2*			2*метод «круглого стола»	0	
Тема 1.4. Основные понятия театрального искусства.		14/6*	6/4*	6/2*	2	4*лекция-диалог 2*проблемная лекция	0	
Раздел II. Режиссура как профессия								
Тема 2.1. Основные режиссерские концепции.	2	10/2*	10/2*			2*лекция-визуализация	0	
Тема 2.2. Понятие целостного режиссерского замысла как основы художественной целостности спектакля.		8/4*	8/4*			4*метод «круглого стола» 2*лекция-визуализация	0	
Тема 2.3. Спектакль как система. Структура спектакля.		13/5*	10/4*	3/1*		4*лекция-визуализация 1*проблемная лекция	0	
Тема 2.4. Современная театральная режиссура.		7/3*	2/2*	3/1*	2	3*лекция-визуализация	0	
Зачет		4						4
ВСЕГО:		72/26*	52/22*	12/4*	4		0	4

– для студентов заочной формы обучения

Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах):				*Интерактивные формы	СРО	Контроль
		Всего	лекции	практ. занятия	индив. занятия			
Раздел I. Специфика театра как вида творческой деятельности.								
Тема 1.1. Театр как зрелищный вид искусства.	1	4,5/0,2*	0,5/0,2*			0,2*лекция-беседа	4	
Тема 1.2. Предмет театрального искусства.		4,5/0,2*	0,5/0,2*			0,2*проблемная лекция	4	
Тема 1.3. Эволюция театральной идеи.		10,5/0,2*	0,5/0,2*			0,2*метод «круглого стола»	10	
Тема 1.4. Основные понятия театрального искусства.		15,5/1,2*	0,5/0,2*	2/1*	1	0,2*лекция-беседа 1*контрольно-проверочная беседа	12	
Раздел II. Режиссура как профессия								
Тема 2.1. Основные	2	6,5/0,2*	0,5/0,2*			0,2*лекция	6	

режиссерские концепции.						- визуализация		
Тема 2.2. Понятие целостного режиссерского замысла как основы художественной целостности спектакля.		8,5/0,2*	0,5/0,2*			0,2*метод «круглого стола»	8	
Тема 2.3. Спектакль как система. Структура спектакля.		8,5/0,2*	0,5/0,2*			0,2*контрольно-проверочная беседа	8	
Тема 2.4. Современная театральная режиссура.		7,5/2,2*	0,5/0,2*	2/2*	1	2,2* метод «круглого стола»	4	
Зачет		4						4
ВСЕГО:		72/4,6*	4/1,6*	4/1*	2		58	4

4.3. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (разделы, темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Раздел I. Специфика театра как вида творческой деятельности.	Формируемые компетенции: ПК-15	
Тема 1.1. Театр как зрелищный вид искусства Определения «театра». Границы театра. Театр и его характеристики: зрелищность, театральность, сценичность, перформативность. Происхождение фольклора. Обряды и игрища. Ярмарка как пространство народного театра. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре.	В результате изучения темы студент должен: <i>знать:</i> основные этапы развития и принципы русского и зарубежного режиссёрского театра; специфику режиссуры как вида творческой деятельности. <i>уметь:</i> применять знания и умения теории режиссуры в исследовательской и практической работе; различать основные художественные направления российского и зарубежного театрального искусства.	Контроль участия студентов в беседе в ходе лекции.
Тема 1.2. Предмет театрального искусства Театр и драматургия. Сцена и зал. Типы отношений. Театр как социальный институт. Классификация основных форм современной сцены. Сценическая борьба - материал режиссерского творчества Теория театра Н. Н. Евреинова. Категория «содержания» сценического произведения. Категория «формы» сценического произведения. Идея спектакля как эстетического единства.	<i>владеть:</i> методикой анализа драматического, литературного произведения; источниками	Контроль участия студентов в беседе в ходе лекции.

Тема 1.3. Эволюция театральной идеи. Происхождение театра из ритуала. Античный театр. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции. Представление Средневековых мистерий. Театр эпохи Возрождения. Итальянский театр. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии. Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения. Формирование основных принципов русской актерской школы. М. С. Щепкин. А.Е. Мартынов. Итоги развития русского дорежиссерского театра. Театральная реформа начала XX века. Основные тенденции театрального процесса XX века. Функции режиссуры. Сравнение актерского и режиссерского типов театра.	и литературой о театральном искусстве и умением применять их в своей профессиональной деятельности.	Опорный конспект; контроль участия студентов в беседе в ходе лекции.
Тема 1.4. Основные понятия театрального искусства Элементы психотехники актера (воображение, внимание, чувство правды и вера, эмоциональная и сенсорная память, общение, действие и др.). Предлагаемые обстоятельства. Импровизация в искусстве актера. Сценический этюд. Роль конфликта в возникновении и развитии действия, раскрытии характеров. События. Характер и характерность. Работа актера над ролью в спектакле. Сверхзадача роли, сверхзадача спектакля. Сквозное действие. Темпо-ритм. Жанр. Сценическая атмосфера. Режиссерский замысел. Актерский ансамбль. Мизансцена. Сценография. Режиссерский прием. Зритель. Художественная целостность спектакля.		Опорный конспект; контроль участия студентов в беседе в ходе лекции.
Раздел II. Режиссура как профессия	Формируемые компетенции: ПК-15	
Тема 2.1. Основные режиссерские концепции «Новая драма». Мейнингенский театр. Натурализм в театре. Символизм в театре. Модерн в театре. Футуризм в театре. Сюрреализм в театре. Экспрессионизм в театре. Режиссерская деятельность Андре Антуана. Режиссерская деятельность Отто	В результате изучения темы студент должен: <i>знать:</i> основные этапы развития и принципы русского и зарубежного режиссёрского театра; специфику режиссуры как	Опорный конспект; контроль участия студентов в беседе в ходе лекции;

Брама. Режиссерская деятельность Гордона Крэга. Режиссерская деятельность Жака Копо. Режиссерская деятельность Макса Рейнхардта. Режиссерская деятельность «Картеля четырех». Режиссерская деятельность Бертольда Брехта. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского. Режиссерская деятельность В.И. Немировича-Данченко. Основные принципы системы К.С. Станиславского. Символизм в русском театре (В.Э. Мейерхольд и др.). В.Э. Мейерхольд после 1917 г. Режиссерская деятельность Е.Б. Вахтангова. Режиссерская деятельность А.Я. Таирова. Теория и практика М.А. Чехова. Теория и практика Н.Н. Евреинова. Экзистенциализм в театре. Абсурдизм в театре. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Режиссерская деятельность Жан-Луи Барро. Режиссерская деятельность Питера Брука. Режиссерская деятельность Дж. Стрелера. Режиссерская деятельность Ежи Гротовского.	вида творческой деятельности. <i>уметь</i>: применять знания и умения теории режиссуры в исследовательской и практической работе; различать основные художественные направления российского и зарубежного театрального искусства. <i>владеть</i>: методикой анализа драматического, литературного произведения; источниками и литературой о театральном искусстве и умением применять их в своей профессиональной деятельности.	
Тема 2.3. Понятие целостного режиссерского замысла как основы художественной целостности спектакля Проблемы художественной целостности спектакля. Режиссерский замысел и решение. Сверх-сверхзадача автора и сверхзадача спектакля. Режиссер — автор спектакля. Музыка в спектакле. Сценический ансамбль. Поиск сценической выразительности, исходя из жизненной первоосновы. Разработка пространственного решения и художественного оформления на основе режиссерской интерпретации пьесы и замысла спектакля, с учетом творческой индивидуальности драматурга, особенностей актерского состава (спектакли А.А. Гончарова, П.Н. Фоменко, А. В. Эфроса, Л. Додина, Р. Туминаса. Э. Някрошюса, А. Могучего и др.).		Опорный конспект; контроль участия студентов в беседе в ходе лекции;

Тема 2.3. Спектакль как система. Структура спектакля Актёр, сценическая роль и зрители. Формы спектакля. Ранние формы спектакля. Сказание, фабула, характеры, речь, мысль, зрелище и музыкальная часть. Разнообразные способы установления контакта со зрительской аудиторией в зависимости от жанрового и стилистического решения спектакля, особенностей зрительской аудитории, социального и психологического контекста, сопровождающего показ спектакля. Идея «Театра Синтезов». Действенная структура. Современные постановочные формы (перформанс, сторителлинг, иммерсивный театр и др.).		Контроль участия студентов в беседе в ходе лекции;
Тема 2.5. Современная театральная режиссура Современный театр как отражение перехода к новому типу культуры. Эксперименты над формой и содержанием. Новые технологии в современном постановочном процессе. Эволюция концепций театрального пространства. Знаменитые театральные режиссеры России.		Фронтальный опрос

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрен просмотр российских и зарубежных спектаклей, мастер-классов экспертов и специалистов.

При освоении курса «Введения в теорию режиссуры» применяются традиционные формы проведения занятий в виде лекционных, групповых, индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, опирающихся на репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы.

Преподавание дисциплины осуществляется на основе личностно-ориентированного обучения, с использованием моделирующих технологий (на ситуативной основе). Учебные занятия, выстраиваемые на деятельностной основе, имеют практико-ориентированную направленность.

5.2. Описание образовательных технологий

Лекция – беседа

Тема 1.1. Театр как зрелищный вид искусства.

Схема:

Целевое назначение метода: организация процесса получения теоретического содержания в интерактивном режиме;

– системный анализ вопросов-суждений и ответов-суждений с целью выявления разных точек зрения на знакомство театра как зрелищного вида искусства.

Этапы проведения:

- формулировка вопросов до лекции по её теме, при изучении источников

- краткое вводное слово преподавателя;
- постановка вопросов, поступивших из аудитории в начале лекции для актуализации рассматриваемого нового содержания;
- подача нового содержания строится на чередовании документального интервью и интервью мнений
- рефлексия как подведение итогов с заслушиванием экспертных суждений и выработкой согласованной позиции по предмету обсуждения, преподавательский анализ с оценкой качества задаваемых вопросов из аудитории.

Формируемые компетенции:

- способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-15).

Проблемная лекция

Тема 1.2. Предмет театрального искусства.

Схема:

Целевое назначение метода: развитие умения обучающихся работать с информацией, посредством выявления и анализа ошибок, запланированных преподавателем в содержании лекции, с целью освоения обучающимися наиболее сложных, ключевых моментов учебного материала, закреплению, обобщению и систематизации знаний и умений;

- системное и проблемное изучение предмета театрального искусства.

Этапы проведения:

- выдвигается проблема, вопрос, идея или положение, которое надо решить или объяснить;
- проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме лекции или диалогическом режиме семинара
- формулирование выводов о результативности занятия в соответствии с поставленной целью.

Формируемые компетенции:

- способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-15).

Метод «круглого стола».

Тема 1.3. Эволюция театральной идеи.

Схема:

Целевое назначение метода: обеспечение свободного, нерегламентированного обсуждения поставленных вопросов на основе постановки всех студентов в равное положение по отношению друг к другу;

- системное, проблемное обсуждение вопросов с целью выявления разных точек зрения на проблему эволюции театральной идеи.

Этапы проведения:

- Краткое вводное слово преподавателя;
- Постановка перед участниками «круглого стола» вопросов, поступивших из аудитории;
- Развертывание дискуссии;
- Выработка согласованных позиций по предмету обсуждения;

Формируемые компетенции:

- способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-15).

Лекция – визуализация

Тема 2.1. Основные режиссерские концепции.

Схема:

Целевое назначение метода: является формирование у студентов профессионального мышления через восприятие устной и письменной информации, преобразованной в визуальную форму;

– формирование профессионального режиссёрского мышления через обрабатывание и воспроизведение информации в процессе выражения умозаключений и суждений студентов, а также через активизацию трёх видов памяти: слуховой, зрительной и двигательной.

Этапы проведения:

- краткое вводное слово преподавателя;

- последовательное изложение материала лекции в виде сформулированных вопросов темы. При этом вопросы следует излагать последовательно, друг за другом, формулировка вопросов транслируется на слайдах презентации, а в процессе развертывания информации применяются другие формы наглядности, отражающие основное содержание лекционного материала.

- выработка согласованных позиций по предмету обсуждения с выводами и обобщениями;

Формируемые компетенции:

- способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода (ПК-15).

5.3. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины «Введения в теорию режиссуры» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий, тест.

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины «Введения в теорию режиссуры» включают так называемые статичные электронно-образовательные ресурсы: файлы с текстами лекций, электронными презентациями, различного рода изображениями (иллюстрации, схемы, диаграммы), ссылки на учебно-методические ресурсы Интернет и др. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Студенту могут работать со статичными ресурсами, читая их с экрана или сохраняя на свой локальный компьютер для дальнейшего ознакомления. В процессе изучения учебной дисциплины для студента важно освоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Для обеспечения самостоятельной работы студентам предлагаются следующие ресурсы:

– *организационные*

Тематический план дисциплины

– *учебно-практические*

Инструкция по подготовке видеодоклада

– *учебно-методические*

Структура доклада (видеодоклада)

– *учебно-справочные ресурсы*

Вопросы к зачёту

7. Фонд оценочных средств

Текущий контроль по дисциплине «Введение в теорию режиссуры» осуществляется в

форме занятий, которые включает в себя контрольно-проверочные беседы, устные опросы, опорные конспекты, лекции и семинары с использованием интерактивных форм обучения.

Контрольная - проверочная беседа проводится с целью проверки уровня усвоения излагаемого материала, степени его понимания, результатов самостоятельной познавательной деятельности учащихся. Она проводится на разных этапах процесса обучения. С ее помощью контролируется усвоение нового материала по ходу и после его изложения на уроке, проводится текущий опрос по предыдущему уроку и т.д. Она включает в себя вопросы, требующие анализа, систематизации и обобщения.

Устный опрос является одним из наиболее распространённых методов проверки по дисциплине «Введение в теорию режиссуры». Устный опрос, в рамках дисциплины «Введение в теорию режиссуры», может быть проведён в индивидуальной, фронтальной и в комбинированной форме.

Опорный конспект - это работа с источником или литературой, целью которой является фиксирование и переработка текста. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты.

Интерактивные формы обучения: лекция – беседа, лекция-визуализация, проблемная лекция, метод «круглого стола» позволяют включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения.

Выполнение обучающимися всех предложенных педагогом заданий на протяжении всего периода обучения является необходимым и обязательным условием для сдачи зачёта во 2 семестре (очная, заочная формы обучения).

В соответствии с заявленной компетенцией все виды оценочных средств направлены на оценивание способности к анализу и обобщению результатов научного исследования в контексте режиссёрской профессии.

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Введение в теорию режиссуры» согласно учебному плану является зачёт во 2 семестре.

Знания, умения и навыки обучающихся при промежуточной аттестации в форме зачёта определяются «зачтено», «не зачтено».

«Зачтено» - обучающийся знает курс на уровне лекционного материала, базового учебника, дополнительной учебной, научной и методологической литературы, умеет привести разные точки зрения по излагаемому вопросу.

«Не зачтено» - обучающийся имеет пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий

Требования к зачёту предполагают знание сущности основных понятий и категорий теории режиссуры, историко-театральных фактов режиссёрского искусства и театрального творчества, тенденций развития современного состояния режиссёрского искусства и театрального творчества, специфику режиссёрской деятельности; умение определять и анализировать концепцию режиссёрского искусства, использовать основные понятия и категории теории режиссуры в режиссёрско-постановочной деятельности, анализировать разнообразные явления театральной культуры; владение источниками и каналами информации о театральном искусстве, критериями оценки качества художественно-исполнительской деятельности участников театрального процесса, способами взаимосвязи теорий и концепций современного искусства с театральными практиками для дальнейшего перспективного развития театральных традиций в народной художественной культуре.

Зачёт является результирующим итогом по работе каждого студента за семестр, связанным с выполнением всех заданий.

Вопросы к зачёту

Вопросы к экзамену:

1. Театральная реформа начала XX века.
2. Функции режиссёра в различных исторических эпохах.

3. Режиссерская деятельность Андре Антуана.
4. Режиссерская деятельность Гордона Крэга.
5. Специфика режиссерского творчества.
6. Основные принципы системы К.С. Станиславского.
7. Учение о «трёх волнах» или «трёх правдах».
8. Режиссерская деятельность В. И. Немировича-Данченко.
9. Режиссерская деятельность Е.Б. Вахтангова.
10. Режиссерская деятельность А.Я. Таирова.
11. Творческие принципы режиссуры В. Э. Мейерхольда.
12. Теория и практика М.А. Чехова.
13. Режиссерская деятельность Бертольда Брехта.
14. Теория и практика Н.Н. Евреинова.
15. Режиссерская деятельность Питера Брука.
16. Режиссерская деятельность Дж. Стрелера.
17. Режиссерская деятельность Ежи Гротовского.
18. Игровой метод в творчестве актёра и режиссёра.
19. Мизансцена - как язык режиссера
20. Замысел и воплощение в искусстве режиссера
21. События как стадии развития конфликта, как этапы качественного изменения предлагаемых обстоятельств.
22. Значение этюдов в творческом поиске и в создании импровизационного самочувствия.
23. Разнообразные способы установления контакта со зрительской аудиторией в зависимости от жанрового и стилистического решения спектакля.
24. Роль конфликта в возникновении и развитии действия, раскрытии характеров.
25. Режиссура А. В. Эфроса.
26. Ю. П. Любимов и Театр на Таганке
27. Режиссёрско-педагогическая деятельность Г.А. Товстоногова
28. Режиссура П.Н. Фоменко.
29. Режиссура Л.А. Додина
30. Маска и стиль игры актёра.
31. Театр и перформанс: общие черты и различия
32. Теория и практика постдраматического театра.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Список литературы

Основная литература

1. Александрова, Е. И. Режиссёр работает с хором. XX век [Текст] / Е. Александрова. – Москва : Культурная революция : Студия «Театр Exlibris», 2013. – 198 с
2. Барбой Ю. М. К теории театра [Текст]: Учебное пособие. Спб.: СПбГАТИ, 2008. – 238 с.
3. Владимиров, С. В. К истории режиссуры : сб. в 2 ч. [Текст] – Санкт-Петербург : Российский ин-т истории искусств, 2012. – Ч. 1: Исторические предпосылки возникновения режиссуры; Театральные дневники. – 2012. – 307 с.
4. Ершов, П. М. Режиссура как практическая психология: взаимодействие людей в жизни и на сцене; Режиссура как построение зрелища. [Текст] – Москва : Мир искусства, 2010. – 407 с.
5. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. [Текст] М.: Просвещение, 1978. - 336 с.
6. Кречетова, Р. П. Режиссёр и другие / Р. Кречетова. [Текст] – Москва : Навона, 2016. – 389 с.

7. Малочевская, И. Б. Режиссёрская школа Товстоногова [Текст] : учеб. пособие по специальности «Режиссура театра». – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2003. – 157 с.
8. Мастерство режиссера. I–V курсы [Текст]: Учебное пособие / Ред.-сост. С. В. Женовач, Н. А. Зверева, О. Л. Кудряшов. 4-е изд. — М.: Издательство ГИТИС, 2022. — 392 с.
9. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены [Электронный ресурс] / Ю. Мочалов. - М.: Просвещение, 1981. - 329 с. - URL: <http://www.litmir.net/br/?b=134916>
10. Петрова, Л. М. Режиссура и педагогика : авторский курс лекций по театральной педагогике для студентов театрально-режиссёрского факультета / Л. М. Петрова. [Текст] – Москва : Экон-Информ, 2015. – 295 с.
11. Режиссёрская школа Сулимова: к 100-летию М. В. Сулимова : сборник материалов и статей / авт.-сост. С. Д. Черкасский. [Текст] – Санкт-Петербург : Издательство СПГАТИ, 2013. – 554 с.
12. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. [Текст] Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
13. Ряпосов, А. Ю. Режиссёрская методология Мейерхольда. Брошюра «Амплуа актёра»: структура, содержание, смысл [Текст] / А. Ю. Ряпосов. – Санкт-Петербург : Астерион, 2019. – 101 с.
14. Сахновский, В. Г. Режиссура и методика её преподавания [Текст]: учебное пособие для театральных учебных заведений / В. Г. Сахновский. – Изд. 2-е. – Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2020. – 236 с.
15. Станиславский К. С. Искусство представления. Классические этюды актерского тренинга / Станиславский Константин Сергеевич. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 189 с.
16. Станиславский К. С. О различных направлениях в театральном искусстве [Текст] / Станиславский Константин Сергеевич. - Москва: Издательство ЛКИ, 2010. - 136 с.
17. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика [Текст] / К. С. Станиславский. - Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 2014. - 416 с.
18. Станиславский К. С. Работа актёра на собой в творческом процессе переживания: дневник ученика [Текст] / К. С. Станиславский. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 510 с.
19. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера [Текст]: учебное пособие / Г. А. Товстоногов. - 5-е изд. стер. - Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2020. - 428 с.
20. Туманишвили, М. И. Введение в режиссуру. (Пока не началась репетиция). [Текст] – М.: Театр «Школа драматического искусства», 2003. – 270 с.
21. Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства и режиссуры [Текст] / Львов В. - Санкт-Петербург: Мастерская СЕАНС, 2011. - 608 с.: ил.
22. Яркова Е. Н. Мастерство актёра: обучение в театральной школе [Текст] : учебное пособие для студентов специальности 070301.65 "Актёрское искусство" / Е. Н. Яркова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского". - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та им. Ф. М. Достоевского, 2015. - 142 с.

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

1. Вся периодика мира (в том числе «Ежегодник Императорских театров», «Артист» и др.) [Электронный ресурс]. – URL: <http://magzdb.org>
2. Театральная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
3. Театральная библиотека Сергея Ефимова [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.theatre-library.ru>
4. Театральная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: <http://>

5. Театральная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: [http://www. theatre-enc.ru](http://www.theatre-enc.ru)
6. Хрестоматия актера [Электронный ресурс]. – URL: [http://jonder. ru/hrestomat](http://jonder.ru/hrestomat)

8.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Лицензионное программное обеспечение:

Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)

Офисный пакет – Microsoft Office (ms Word, ms Excel, ms PowerPoint, ms Access)

Антивирус – Kaspersky endpoint security для Windows

Графические редакторы – Adobe cs6 master collection, CorelDraw graphics suite x6

Видео редактор – Adobe cs6 master collection

Информационная система 1с:предприятие

Музыкальный редактор – Sibelius

Система оптического распознавания текста – Abbyy finereader

Свободно распространяемое программное обеспечение:

Офисный пакет – Libreoffice

Графические редакторы - 3ds max autodesk (для образовательных учреждений)

Браузер Mozilla firefox (Internet explorer)

Программа-архиватор – 7-zip

Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5

Среда программирования – Lazarus, Microsoft visual studio

Аибс - Марк-sql (демо)

Редактор электронных курсов – Learning content development system

Служебные программы – Adobe reader

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Консультант плюс

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается: - адаптированная образовательная программа; - индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: - для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом; - для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ; - для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности; - при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Перечень ключевых слов

1. Автор
2. Актер
3. Актуальность
4. Акцент

5. Архитектоника
6. Атмосфера
7. Борьба
8. Вербальное
9. Взаимодействие
10. Визуальное
11. Время
12. Время внесценическое
13. Время сценическое
14. Вымысел
15. Герменевтика
16. Действие
17. Действенная задача
18. Действие психическое
19. Действие психофизическое
20. Действие словесное
21. Действие физическое
22. Действенный анализ
23. Диалог
24. Драматург
25. Драматургия
26. Завязка
27. Замысел
28. Застольный период
29. Знак
30. Зритель
31. Игра
32. Идея
33. Идеино-тематический анализ
34. Инсценировка
35. Интерпретация
36. Код
37. Коммуникация
38. Композиция
39. Композиционный центр
40. Контекст
41. Конфликт
42. Конфликтный факт
43. Концепция
44. Контр действие
45. Контрсквозное действие
46. Кульминация
47. Логика
48. Литература
49. Метод
50. Метод действенного анализа
51. Метод физических действий
52. Мизансцена
53. Мизансценический рисунок
54. Модель
55. Мотивировка
56. Монтаж

57. Мышление
58. Надтекст
59. Образ спектакля
60. Партитура физических действий
61. Перспектива
62. Пластическая партитура спектакля
63. Подтекст
64. Постановочный план
65. Проблема
66. Пространство
67. Пространство внутреннее
68. Пространство драматическое
69. Пространство сценическое
70. Пространство сценографическое
71. Пространство текстовое
72. Психопластика пространства
73. Психофизика
74. Развязка
75. Ритм
76. Режиссер
77. Режиссерский прием
78. Режиссура
79. Репетиция
80. Репетиционный процесс
81. Символ
82. Семиотика
83. Сверхзадача
84. Сверхсверхзадача
85. Сквозное действие
86. Событие
87. Событийный ряд
88. Стил
89. Структура
90. Сценическая информация
91. Сюжет
92. Тема
93. Темпо-ритм
94. Текст
95. Толкование
96. Трактовка
97. Этика
98. Этюд