

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

РЕЖИССУРА

Рабочая программа дисциплины

направление подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»

профиль подготовки
«Театральное творчество»

квалификация (степень)
Бакалавр

форма обучения
очная, заочная

Год набора 2025

Кемерово

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Театральное творчество», квалификация (степень) «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/> 21.05.2025 г., протокол № 9.

Режиссура: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Театральное творчество», квалификация (степень) «бакалавр». - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. - 46 с. – Текст: непосредственный.

Составитель: Берсенева Е.В., доцент

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Режиссура»
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1 Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

- формирование навыков социального взаимодействия и реализации своей роли в команде;
- освоение теоретических знаний и практических навыков создания авторского художественного проекта в театральном творчестве;
- создание целостного, системного представления об этапах создания спектакля, об основных участниках данного процесса с точки зрения теоретического знания и практического опыта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

В соответствии с ФГОС ВО для направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Театральное творчество» дисциплина «Режиссура» относится к части дисциплин Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений.

Курс включает в себе следующие разделы: «Становление режиссерского театра и формирование теории режиссуры», «Сценическая борьба – материал режиссерского творчества», «Литературная основа театрального спектакля», «Метод действенного анализа в процессе работы над инсценированием литературного материала», «Драматургическая основа театрального спектакля», «Художественная целостность спектакля».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Режиссура».

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	- особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; - особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; - основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях.	-организовать собственное социальное взаимодействие в команде; - определять свою роль в команде; - принимать рациональные решения и обосновывать их; - планировать последовательность шагов для достижения заданного результата.	- навыками организации работы в команде для достижения общих целей; -навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.
ПК-1. Способен к созданию авторского художественного проекта в арт-педагогике.	- сущность, предмет, цели и задачи художественного проекта, его взаимосвязи с	- объяснять процесс создания авторского художественного проекта в арт-педагогике;	- навыками применения основных форм и методов театрального творчества,

	различными отраслями театрального искусства; - основные направления (концепции) и исследователей в арт-педагогике; - основные средства, приемы, методы и факторы театрального творчества; - формы и методы педагогического руководства.	- обнаруживать взаимосвязи форм и методов в области арт-педагогике; - высказывать оценочное суждение о формах и методах театрального творчества и потенциале его использования в арт-педагогике; - использовать теоретические знания применительно к практике руководства театральным коллективом.	педагогического руководства театральным коллективом.
ПК-2. Способен применять теоретический исторический и эстетический опыт (отечественный и зарубежный) в профессиональной деятельности.	- теоретический, исторический и эстетический аспект освоения учебных предметов, в том числе с особыми потребностями в образовании.	- разрабатывать систему педагогического контроля и оценки результатов образовательной деятельности обучающихся	- источниками и каналами информации о театральном искусстве и умением применять их в своей профессиональной деятельности;
ПК-3. Способен планировать и организовывать художественно-образовательную деятельность, осуществлять воспитательный процесс в сфере театрального творчества.	- теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса;	-организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива;	- технологией организации и планирования художественно-образовательной деятельности; - способами организации художественно творческой деятельности участников любительского театрального коллектива, с учётом их возрастных и психологических особенностей, потребностей, интересов,

			творческих способностей.
--	--	--	--------------------------

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	Общепедагогическая функция. Обучение
		Воспитательная деятельность
		Развивающая деятельность
01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы
		Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы
		Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания
		Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы
		Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организационно-

		педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования
		Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение массовых досуговых мероприятий
		Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 18 зачетных единиц, 648 часов (из них – 459 часов контактной работы, 43 – ср, 108 - контроль), в т. ч. (69,2 %) аудиторных практических занятий проводится в интерактивных формах обучения (в соответствии с требованиями ФГОС ВО – 30 %).

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации, необходимой обучающимся для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

Очная форма обучения

1	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			всего	лекц	практ	кон тр	интерактивные формы обучения*	СРО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Становление режиссерского театра и формирование теории режиссуры							
	<i>Всего по разделу 1.</i>		77/42*	6/4*	66/38*			5

1.1	Введение. Театр как вид искусства и его специфические особенности. Режиссура как моделирующая деятельность.	1	11	2	8			1
1.2.	Театральная реформа начала XX века в контексте культуры		10/8*	2/2*	8/6*		2*лекция-беседа; 6*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	
1.3.	Русская театральная традиция в становлении режиссерского театра		10/6*		10/6*		6*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	
1.4.	К.С. Станиславского и В.И. Немирович-Данченко – основоположники режиссерского театра		9/6*		8/6*		6*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	1
1.5.	Театральная концепция В.Э. Мейерхольда		11/8*	2/2*	8/6*		2*лекция-беседа; 6*репетиции, обсуждение репетиций	1
1.6.	Модель театра А.Я. Таирова		8/6*		8/6*		6*репетиции, обсуждение репетиций	
1.7.	Театр Е.Б Вахтангова		8/6*		8/6*		6*репетиции, обсуждение репетиций	
1.8.	Основные тенденции развития режиссерского театра		10/2*		8/2*		2*творческие показы, обсуждение	2
Раздел 2. Сценическая борьба – материал режиссерского творчества								
2	Всего по разделу 2.	2	76/60*	6/4*	62/56*	27		8
2.1.	Действие - основа сценического искусства		9/6*	2	6/6*		6* тренировки, обсуждение тренировок	1
2.2.	Сценическое событие		13/10*		12/10*		10*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	1
2.3.	Сценическая борьба		7/6*		6/6*		6*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	1
2.4.	Сценический конфликт		15/12*	2/2*	12/10*		2*лекция-беседа; 10*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	1
2.5.	Предлагаемые обстоятельства		13/1		12/10		10*репетиции,	1

			0*		*		обсуждение репетиций	
2.6.	Моделирование сценического этюда		13/1 2*	2/2*	10/10 *		2*лекция-беседа; 10*репетиции, обсуждение репетиций	1
2.7.	Режиссерский этюд на основе произведения музыкального и изобразительного искусства		6/4*		4/4*		4*репетиции, обсуждение репетиций	2
	Экзамен 27							
Раздел 3. Литературная основа театрального проекта								
	Всего по разделу 3.	3	76/58*	6/4*	68/54*	2 7		4
3.1.	Взаимодействие литературы и театрального искусства		2/2*		2/2*		2*тренинги, этюды-импровизации, анализ-обсуждение	
3.2.	Интерпретация литературного произведения в театральном спектакле		10/8 *	1	8/8*		8*ролевые игры, анализ-обсуждение, этюды-пробы;	1
3.3.	Инсценирование литературного материала		9/7*	1/1*	8/6*		1*лекция-беседа; 6*этюдный метод репетиций, анализ-обсуждение	
3.4.	Принципы инсценирования литературного материала		10/6 *	1	8/6*		6*творческие показы, анализ-обсуждение	1
3.5.	Сверхзадача спектакля		11/9 *	1/1*	10/8*		1*лекция-беседа; 8*творческие показы, анализ-обсуждение	
3.6.	Сквозное действие спектакля		12/9 *	1/1*	10/8*		1*лекция-беседа; 8*творческие показы, анализ-обсуждение	1
3.7.	Метод действенного анализа литературного произведения		14/9 *	1/1*	12/8*		1*лекция-беседа; 8*творческие показы, анализ-обсуждение	1
3.8.	Предпосылки метода действенного анализа		4/4*		4/4*		4*творческие показы, анализ-обсуждение	
3.9.	В.И. Немирович-Данченко о трех		4/4*		4/4*		4*творческие	

	функциях режиссера						показы, анализ- обсуждение	
	Экзамен 27							
	Раздел 4. Метод действенного анализа в процессе работы над инсценированием литературного материала							
	Всего по разделу 4.	4	73/35*		62/35*			11
4.1.	Сверхзадача и сквозное действие спектакля		7/3*		6/3*		3*тренинги, этюды-импровизации, анализ-обсуждение	1
4.2.	Событие. Событийный ряд		7/3*		6/3*		3*творческие показы, анализ-обсуждение	1
4.3.	Основной конфликт и его развитие		7/3*		6/3*		3*творческие показы, анализ-обсуждение	1
4.4.	Моделирование этюда на основе литературного материала		9/3*		8/3*		3*творческие показы, анализ-обсуждение	1
4.5.	Метод действенного анализа и метод физических действий		9/6*		8/6*		6*творческие показы, анализ-обсуждение	1
4.6.	Словесное действие и овладение текстом в процессе действенного анализа		7/3*		6/3*		3*показы, анализ-обсуждение	1
4.7.	Постижение автора через метод действенного анализа		7/3*		6/3*		3*творческие показы, анализ-обсуждение	1
4.8.	Метод действенного анализа в процессе создания сценического образа		7/3*		6/3*		3*творческие показы, анализ-обсуждение	1
4.9.	Метод действенного анализа как органический путь к сценической форме		7/4*		6/4*		4*творческие показы, анализ-обсуждение	1
4.10.	Значение метода действенного анализа в практике сценического искусства		6/4*		4/4*		4*творческие показы, анализ-обсуждение	2
	Раздел 5. Драматургическая основа театрального проекта							
	Всего по разделу 5.	5	76/52*	6/2*	64/50*	27		6
5.1.	Драма как событие художественного произведения		7/4*		6/4*		4*тренинги, этюды-импровизации, анализ-обсуждение	1
5.2.	Драматургия - жанр, лежащий на границе между литературой и театром		8/6*	2/2*	6/4*		2*лекция-беседа; 4*тренинги, этюды-импровизации	

5.3.	Драма и спектакль как различные типы художественной деятельности		6/6*		6/6*		6*тренинги, этюды-импровизации,	
5.4.	Драма в системе художественной коммуникации		7/4*		6/4*		4*этюдный метод репетиций	1
5.5.	Спектакль как взаимодействие текстуального и визуального		9/8*		8/8*		8*тренинги, этюды-импровизации	1
5.6.	Жанр пьесы как драматургическая модель		9/6*	2	6/6*		6*тренинги, этюды-импровизации,	1
5.7.	Композиция пьесы		11/4*	2	8/4*		4*творческие показы, анализ-обсуждение	1
5.8.	Конструкция драматургического текста		7/6*		6/6*		6*творческие показы, анализ-обсуждение	1
5.9.	Типология драматургической формы		6/4*		6/4*		4*творческие показы, анализ-обсуждение	
5.10.	Диалектика текста и сцены		6/4*		6/4*		4*творческие показы, анализ-обсуждение	
Экзамен		27						
Раздел 6. Анализ драматургического текста								
Всего по разделу 6.		6	39/33*	6/2*	31/31*			
6.1.	Критерии анализа драматургического произведения		3/3*		3/3*		3*тренинги, этюды-импровизации, анализ-обсуждение	
6.2.	Идейно-тематический анализ		6/4*	2	4/4*		4*тренинги, этюды-импровизации	
6.3.	Структура идейно-тематического анализа		4/4*		4/4*		4*тренинги, этюды-импровизации,	
6.4.	Действенный анализ пьесы		5/5*	1/1*	4/4*		1*лекция-беседа; 4*этюдный метод репетиций	
6.5.	Структура действенного анализа		6/4*	2	4/4*		4*тренинги, этюды-импровизации	
6.6.	Структурный анализ пьесы		5/5*	1/1*	4/4*		1*лекция-беседа; 4*тренинги, этюды-импровизации,	
6.7.	Модель структурного анализа		4/4*		4/4*		4*этюдный	

						метод репетиций	
6.8.	Анализ драматургического отрывка в контексте всего произведения		4/4*		4/4*	4*этюдный метод репетиций	
Раздел 7. Моделирование театрального проекта							
	<i>Всего по разделу 7.</i>	7	99/72*		90/72*		9
7.1.	Режиссерский замысел спектакля		6/4*		5/4*	4*тренинги, этюды-импровизации, анализ-обсуждение	1
7.2.	Жанр спектакля как постановочная модель		6/4*		5/4*	4*тренинги, этюды-импровизации	1
7.3.	Образ спектакля		6/4*		5/4*	4*тренинги, этюды-импровизации,	1
7.4.	Художественный образ как выражение режиссерской концепции спектакля		6/4*		5/4*	4*этюдный метод репетиций	1
7.5.	Композиция спектакля		6/4*		5/4*	4*тренинги, этюды-импровизации	1
7.6.	Композиционные модели спектакля		6/4*		5/4*	4*тренинги, этюды-импровизации,	1
7.7.	Мизансцена. Мизансценический рисунок спектакля		11/8*		10/8*	8* застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля;	1
7.8.	Атмосфера спектакля		6/4*		5/4*	4* анализ этюдов и репетиций;	1
7.9.	Темпо-ритм спектакля		6/4*		5/4*	4* показы и их обсуждение	1
7.10.	Театральная форма как выражение концепции режиссера		5/4*		5/4*	4* застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	
7.11.	Компоненты театральной формы		5/4*		5/4*	4* застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	
7.12.	Категория пространства		5/4*		5/4*	4* застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	

7.13.	Типология и качество сценического пространства		5/4*		5/4*		4*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	
7.14.	Сценографическое пространство спектакля		5/4*		5/4*		4* застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	
7.15.	Категория времени		5/4*		5/4*		4* застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	
7.16.	Типология и качества театральной формы		5/4*		5/4*		4*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	
7.17.	Режиссерский прием как код театральной формы		5/4*		5/4*		4* застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	
Раздел 8. Художественная целостность проекта								
	Всего по разделу 8.	8	18/16*	8/6*	10/10*	27		
8.1.	Единая структура и целостность спектакля		8/6*	4/2*	4/4*		2* лекция-беседа; 4*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля; репетиции	
8.2.	Модель актера как отражение новой ситуации в театральном искусстве		5/5*	2/2*	3/3*		2* лекция-беседа; 3*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля; репетиции	
8.3.	Режиссер – организатор репетиционного процесса		5/5*	2/2*	3/3*		2* лекция-беседа; 3*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля; репетиции	

	Экзамен	27						
	Итого		648/ 368*	38	459	108		43
	Всего по учебному плану	648	459+38+108+43					

* - часы занятий в интерактивной форме

Заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 31 зачетных единиц, 648 часов (из них – 112 часов аудиторных занятий), в т. ч. 59 час. (77 %) аудиторных практических занятий проводится в интерактивных формах обучения (в соответствии с требованиями ФГОС ВО – 30 %).

1	Разделы/темы дисциплины	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						СР О
			всего	лекц	практ		кон тр	интерактивные формы обучения*	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Раздел 1. Становление режиссерского театра и формирование теории режиссуры									
	Всего по разделу 1.	1	72/8*	2/2*	12/6*				58
1.1	Введение. Театр как вид искусства и его специфические особенности. Режиссура как моделирующая деятельность.		10/3*	1/1*	2/2*			1*лекция-беседа; 2* тренинги, обсуждение тренингов	7
1.2.	Театральная реформа начала XX века в контексте культуры		10/2*	1/1*	2/1*			1*лекция-беседа; 1*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	7
1.3.	Русская театральная традиция в становлении режиссерского театра		19/1*		2/1*			1*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	7
1.4.	К.С. Станиславского и В.И. Немирович-Данченко – основоположники режиссерского театра		9/1*		2/1*			1*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	7
1.5.	Театральная концепция В.Э. Мейерхольда		8		1				7
1.6.	Модель театра А.Я. Таирова		8		1				7
1.7.	Театр Е.Б Вахтангова		8		1				7
1.8.	Основные тенденции развития режиссерского театра		10/1*		1/1*			1*лекция-беседа;	9
Раздел 2. Сценическая борьба – материал режиссерского творчества									
1.	Всего по разделу 2.	2	108/8*	2/2*	12/6*		9		85
2.1.	Действие - основа сценического		14/4	2/2*	2/2*			2*лекция-	10

	искусства							беседа; 2* этюды- пробы, обсуждение этюдов-проб	
2.2.	Сценическое событие		15		1				14
2.3.	Сценическая борьба		15		1				14
2.4.	Сценический конфликт		16		2				14
2.5.	Предлагаемые обстоятельства		16		2				10
2.6.	Моделирование сценического этюда		12/2 *		2/2*			2*этюды- пробы, обсуждение этюдов-проб	10
2.7.	Режиссерский этюд на основе произведения музыкального и изобразительного искусства		15/2 *		2/2*			2*этюды- пробы, обсуждение этюдов-проб	13
Экзамен		9							
Раздел 3. Литературная основа театрального спектакля									
	Всего по разделу 1.	3	72/7*	2/1*	12/6*		4		54
3.1.	Взаимодействие литературы и театрального искусства		7		1				6
3.2.	Интерпретация литературного произведения в театральном спектакле		7		1				6
3.3.	Инсценирование литературного материала		8/1*		2/1*			1*этюды- пробы, обсуждение этюдов-проб	6
3.4.	Принципы инсценирования литературного материала		8/1*	1/1*				1*лекция- беседа	6
3.5.	Сверхзадача спектакля		8/1*		2/1*			1*этюды- пробы, обсуждение этюдов-проб	6
3.6.	Сквозное действие спектакля		8/1*		2/1*			1*этюды- пробы, обсуждение этюдов-проб	6
3.7.	Метод действенного анализа литературного произведения		8/1*		2/1*			1*творческие показы, их обсуждение	6
3.8.	Предпосылки метода действенного анализа		7/1*	1	1*			1лекция- беседа; 1*творческие показы, их обсуждение	6
3.9.	В.И. Немирович-Данченко о трех функциях режиссера		6/1*		1*			1*творческие показы, их обсуждение	6
Контроль		4							

Раздел 4. Метод действенного анализа в процессе работы над инсценированием литературного материала									
	Всего по разделу 1.	4	72/8*	2/2*	12/6*				58
4.1.	Сверхзадача и сквозное действие спектакля		12/2*	1/1*	1/1*			1*лекция-беседа; 1*этюды-пробы, обсуждение этюдов-проб	10
4.2.	Событие. Событийный ряд		14/1*	1/1*	1			1*лекция-беседа;	12
4.3.	Основной конфликт и его развитие		11		1				10
4.4.	Моделирование этюда на основе литературного материала		12/1*		2/1*			1*творческие показы, их обсуждение	10
4.5.	Метод действенного анализа и метод физических действий		13/1*		1/1*			1*творческие показы, их обсуждение	12
4.6.	Словесное действие и овладение текстом в процессе действенного анализа		11		1				10
4.7.	Постижение автора через метод действенного анализа		11		1				10
4.8.	Метод действенного анализа в процессе создания сценического образа		14/1*		2/1*			1*творческие показы, их обсуждение	12
4.9.	Метод действенного анализа как органический путь к сценической форме		11/1*		1/1*			1*творческие показы, их обсуждение	10
4.10	Метод действенного анализа в практике сценического искусства		13/1*		1/1*			1*творческие показы, их обсуждение	12
Раздел 5. Драматургическая основа спектакля									
	Всего по разделу 5.	5	108/7*	2/1*	12/6*		9		85
5.1.	Драма как о событии художественного произведения		6		1				5
5.2.	Драматургия - жанр, лежащий на границе между литературой и театром		11/1*	1/1*	1			1*лекция-беседа	10
5.3.	Драма и спектакль как различные типы художественной деятельности		11/2*		1/2*			1*творческие показы, их обсуждение	10
5.4.	Драма в системе художественной коммуникации		11	1					10
5.5.	Спектакль как взаимодействие текстуального и визуального		12/2*		2/2*			2*творческие показы, их обсуждение	10
5.6.	Жанр пьесы как драматургическая модель		11		1				10

5.7.	Композиция пьесы		11		1				10
5.8.	Конструкция драматургического текста		12/1*		2/1*			1*творческие показы, их обсуждение	10
5.9.	Типология драматургической формы		6		1				5
5.10	Диалектика текста и сцены		7/1*		2/1*			1*творческие показы, их обсуждение	5
Экзамен		9							
Раздел 6. Анализ драматургического текста									
	Всего по разделу 6.	6	72/7*	2/1*	12/6*		9		49
6.1.	Критерии анализа драматургического произведения		7		1				6
6.2.	Идейно-тематический анализ		9/1*	1	2/1*			1*этюды, этюдный метод, репетиции, их обсуждение	6
6.3.	Структура идейно-тематического анализа		7		1				6
6.4.	Действенный анализ пьесы		8/1*	1/1*	1			1*лекция-беседа	6
6.5.	Структура действенного анализа		7		1				6
6.6.	Структурный анализ пьесы		7/1*		2/1*			1*этюды, этюдный метод, репетиции, их обсуждение	6
6.7.	Модель структурного анализа		8/2*		2/2*			2*этюды, этюдный метод, репетиции, репетиции, их обсуждение	6
6.8.	Анализ драматургического отрывка в контексте всего произведения		9/2*		2/2*			2*этюды, этюдный метод, репетиции, их обсуждение	7
Контроль		9							
Раздел 7. Моделирование спектакля									
	Всего по разделу 7.	7	72/7*	2/1*	12/6*		9		49
7.1.	Режиссерский замысел спектакля		3		1				2
7.2.	Жанр спектакля как постановочная модель		3/1*		1/1*			1*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	2
7.3.	Образ спектакля		4		1				3

7.4.	Художественный образ как выражение режиссерской концепции спектакля		5/1*	1/1*	1			1*лекция-беседа	3
7.5.	Композиция спектакля		4		1				3
7.6.	Композиционные модели спектакля		4		1				3
7.7.	Мизансцена. Мизансценический рисунок спектакля		4/1*		1/1*			1*этюды, этюдный метод, репетиции, их обсуждение	3
7.8.	Атмосфера спектакля		4/1*		1/1*			1*этюды, этюдный метод, репетиции, их обсуждение	3
7.9.	Темпо-ритм спектакля		4/1*		1/1*			1*этюды, этюдный метод, репетиции, их обсуждение	3
7.10	Театральная форма как выражение концепции режиссера		4	1					3
7.11	Компоненты театральной формы		4		1				3
7.12	Категория пространства		3						3
7.13	Типология и качество сценического пространства		3						3
7.14	Сценографическое пространство спектакля		4/1*		1/1*			1*этюды, этюдный метод, репетиции, их обсуждение	3
7.15	Категория времени		3					реферат	3
7.16	Типология и качества театральной формы		3					реферат	3
7.17	Режиссерский прием как код театральной формы		4/1*		1/1*			1*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля	3
	Контроль	9							
Раздел 8. Художественная целостность спектакля									
	Всего по разделу 8.	8	72/7*	2/1*	12/6*		9		49
8.1.	Единая структура и целостность спектакля		22/3*	1/1*	4/2*			1*лекция-беседа 2*застольный и этюдный методы работы	17

							над сценами спектакля, репетиции	
8.2.	Модель актера как отражение новой ситуации в театральном искусстве		21/2*	1	4/2*		2*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля, репетиции	16
8.3.	Режиссер – организатор репетиционного процесса		20/2*		4/2*		2*застольный и этюдный методы работы над сценами спектакля, репетиции	16
	Экзамен	9						
	Аудиторных занятий		112/59*	16	96			
	СРО							48 7
	Контроль (Экзамены)	49						
	Всего по учебному плану		648= 112+487+49					

* - часы занятий в интерактивной форме

4.2 Содержание дисциплины

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств
Раздел 1. Становление режиссерского театра и формирование теории режиссуры		
1.1. Театральная реформа начала XX века в контексте культуры Обновление художественного сознания. Театр – «центр» нового слова о мире. Театр как особый способ исследования действительности, художественного воплощения ее новых форм. Идей космизма. Разрушение ренессансной театральной системы, устойчивой исполнительской традиции. Формирование «новой драмы». Возникновение различных художественных направлений. Усложнении технологии сценического искусства. Интенсивное взаимодействие театра со смежными искусствами. Требования высокого уровня координации всех компонентов театрального спектакля.	Формируемые компетенции: - ПК-1. Способен к созданию авторского художественного проекта в театральном творчестве. В результате освоения Раздела 1. обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: <i>Знать</i> - теорию и практику	- постановка эстрадно-циркового номера, - дневники наблюдений и чтения, - упражнение «Я – Животное», - упражнение

1.2. Русская театральная традиция в становлении режиссерского театра Русская реалистическая школа. Творчество П.С. Мочалова. М.С. Щепкин как основоположник сценического реализма. Н.В. Гоголь о целостном охвате мира и человека, о концептуальной сосредоточенности произведений сценического творчества. А.Н. Островский о театральном спектакле как единой общности. Закон истиной художественной целостности в понимании Л.Н. Толстого. А.П. Ленский о единой внутрисценической структуре спектакля. Творчество, нравственность, духовность как основы русского национального театра 1.3. К.С. Станиславского и В.И. Немирович-Данченко – основоположники режиссерского театра Новый этап развития русского реализма в театральном искусстве (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко). Режиссерское прочтение драматургического произведения. Идея спектакля как эстетического единства. Средства новой постановочной выразительности. Качественно новое понимание ансамбля в двух его направлениях: ансамбля, слагающих спектакль, и ансамбля действующих на сцене лиц. Создание методологии актерского творчества. Законы сценической правды. Действие. Действенность как выражение драматического конфликта. Действенность как театральность. Теория сценического перевоплощения. Импровизация как общее понятие, определяющее тип творчества актера. Законы сотрудничества режиссера и актера в процессе создания спектакля. задачи и характер режиссерской деятельности. Перевод драматургического материала в историческую, социальную, бытовую и психологическую конкретность. Идея содержания. 1.4. Театральная концепция В.Э. Мейерхольда Театральное искусство как выражение обобщенной социально-психологической сущности. Спектакль как театральный миф. Реставрация системы народного театра, систем различных театральных эпох. Создание модели новой драматургической системы. Конструктивные основы режиссерской	создания технологии созданию авторского художественного проекта в театральном творчестве (ПК-1). <i>Уметь:</i> - применять теоретические знания и практические навыки в создании авторского художественного проекта в театральном творчестве (ПК-1). <i>Владеть:</i> - теоретическими знаниями и практическими навыками создания авторского художественного проекта в театральном творчестве (ПК-1)..	«Наблюдение»
---	--	---------------------

системы. Актер- носитель игрового начала. Актер и композиция целого. Актер внутри режиссерской метафоры. Биомеханика – основа актерской техники. Путь к образу извне, от профессионального владения техникой и средствами театральной выразительности. Природа сценической эмоции. Жесткий рисунок внешнего действия. Ритмопластическая и словесно-музыкальная целостность. Художественное время. Художественное пространство. Идея формы. 1.5. Модель театра А.Я. Таирова Выявление первоэлемента театрального искусства. Поиск гармонии между целесообразно организованной формой и мощной стихийностью актерской эмоции. Театральный импрессионизм как метод сценического творчества. Сцена – символ действительности. Актер - символическая единица, как и все элементы спектакля. Концепция эмоционального театра. Теория психофизического существа актерской игры. Эмоционально-биологическая насыщенность образов. Построение спектакля как единого эмоционального потока. Подчеркнутая театральность. Актер и трехмерная пространственность сцены как сферическая целостность. Ритмический каркас действия. Ритмико-мелодическая форма словоречи и словопения. 1.6. Театр Е.Б Вахтангова Концепция актерского самосознания. Поиск новых театральных форм. Театральность как способ переключения индивидуалистического психологизма в план широкого общественного сознания. Перевоплощение как расширение актерского самосознания. Преодоление камерного психологизма. Теория эмоционального перевоплощения. Соединение психологического и экспрессионистического театров. Разрушение границ между отдельными театральными течениями Актер как носитель формообразующего театрального начала. Импровизация как актерская техника. Условность и подлинность. Человеческое переживание и игровое художественное начало. Поиски внутренних связей между актерским действием и сценической формой создаваемого образа. 1.7. Основные тенденции развития		
--	--	--

режиссерского театра Развитие художественных направлений театрального искусства. Понятие целостного режиссерского замысла как основы художественной целостности спектакля (А.Д. Попов, Ю. Завадский). Метод действенного анализа как основной метод сценической интерпретации и сценического воплощения (Г.А. Товстоногов, А.В. Эфрос, О.Н. Ефремов). Метафорический театр и концепция театрального героя и театрального действия (Ю.П. Любимов). Поиски критериев сценического существования актера в условиях новой театральной ситуации (А. Васильев). Режиссерский театр на рубеже XX и XXI веков.		
Раздел 2. Сценическая борьба – материал режиссерского творчества		
2.1. Действие - основа сценического искусства Психодвигатели актерского творчества. Комплекс возбудителей, подводящих к овладению действием на сцене. Желание – цель – действие – чувство. Учение К.С. Станиславского о действии как возбудителе чувств. Логика сценического действия. Структура сценического действия. Составные части сценического действия. 2.2. Сценическое событие Событие как исходный момент постановочной работы. Природа сценического события. Принципы и способы определения события. Принцип организации сценической реальности: событие – действие – событие – действие. Событие как двигатель сценической ситуации. Информационная ценность события. Событие в процессе концентрации предлагаемых обстоятельств. Организующая роль сценического события в развитии конфликта. 2.3. Сценическая борьба Сюжет как развитие события. Сюжет как развитие борьбы. Борьба как противостояние действия и противодействия. Сюжет – каркас логики действий и взаимодействий. Единая основа взаимодействия – борьба. Режиссер – организатор социальной среды, организатор взаимодействий актеров, организатор сценической борьбы. Режиссер – композитор борьбы. Цель – построить правдивое, выразительное и	Формируемые компетенции: -УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. В результате освоения Раздела 2. обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: Знать: - основные принципы социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3). Уметь: применять основные принципы социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (УК-3). Владеть: применять основные принципы социальное взаимодействие и	- постановка этюдов на картину, - музыкальную ассоциацию, органическое молчание, Зачет в форме открытого творческого показа

увлекательное течение сценической борьбы. Закономерности возникновения и течения борьбы. Логика, средства, типы, формы и проявления борьбы. Конкретное содержание. Способы воздействия. Ритм. Ритмический рисунок. Композиция. 2.4. Сценический конфликт Событие как выявление сценического конфликта. Конфликт – движущая сила спектакля. Проявление драматической перипетии. Столкновение различных мотиваций, враждующих целей. Обнаружение конфликта, определение его содержания, логики развития, выявление идейных устремлений драматурга, основа режиссерского замысла. Выстраивание конфликта через действенную психофизическую задачу. Вовлечение зрителей в сопереживание через конфликт. Структура и логика развития конфликта. 2.5. Предлагаемые обстоятельства Предлагаемые обстоятельства как фактор определения способа существования в сценической реальности. Емкость предлагаемых обстоятельств. Логичность и конкретность. Предлагаемые обстоятельства как сумма личных впечатлений и наблюдений. 2.6. Моделирование сценического этюда Сценический этюд как единица режиссерского мышления. Замысел этюда. Материал этюда. Сверхзадача. Драматургическая структура. Предлагаемые обстоятельства. Организация конфликта. Выполнение действенной задачи. Отбор приспособлений. Обострение конфликта. Уточнение действенной задачи. Конкретизация предлагаемых обстоятельств. 2.7. Режиссерский этюд на основе произведения музыкального и изобразительного искусства Выбор материала (произведение музыкального и изобразительного искусства). Анализ замысла композитора-художника (идея содержания «что?» + идея формы «как?»). Определение режиссерской сверхзадачи. Моделирование этюда (событие – предлагаемые обстоятельства - конфликт). Реализация этюд в работе с актером. Решение сценического пространства. Световое и музыкальное оформление сценического этюда.	реализовывать свою роль в команде (УК-3).	
Раздел 3. Литературная основа театрального спектакля		

3.1. Взаимодействие литературы и театрального искусства Характеристика и специфические особенности литературы. Ее глубинные связи с театральным искусством. Универсализм. Космоцентричность. Взаимовлияние. Диалог цельных художественных сознаний – авторского и режиссерского. Логоцентристская концепция взаимодействия литературы и театра. Театр как «правлящая форма», детерминирующая будущую сценическую реакцию. Теория единства литературы и театра. Театральная концепция взаимодействия литературы и театра. Соотношение литературного текста и его сценической реализации. Перевод линейного текста на уровень новой предметно-телесной образности. Спектакль как иная пространственно-временная перспектива. 3.2. Интерпретация литературного произведения в театральном спектакле Литературный источник как поле интерпретаций. Герменевтика. Теория многослойности литературного произведения. Истолкование как объяснение при помощи выдвинутой гипотезы. Спектакль как интерпретация литературного произведения в сценической форме его воспроизведения. Диалог с автором. Обращение к зрителю. Диалектика индивидуального и коллективного как выражение индивидуальности автора через индивидуальность театрального коллектива. Поиск художественной сценической реальности – эквивалента литературного произведения. Основа – авторская идея. Цель – создание оригинального произведения. Выражение автора через постановку. Театр как посредник между автором и зрителем. Качество интерпретации. Многоступенчатость толкований. Взаимоотношение диалектического единства «произведение - интерпретация». Факторы, определяющие подвижность интерпретации. Интерпретация и трактовка. Зритель как последний интерпретатор сценического произведения. Категория предзнания и предпонимания. 3.3. Инсценирование литературного материала Проблематика литературного произведения. Авторская идея. Перевод литературного материала в сценический	Формируемые компетенции: ПК-3. Способен производить режиссерский анализ художественного материала, создавать замысел постановки, планировать репетиционный процесс и осуществлять постановочную деятельность в сфере театрального творчества. В результате освоения Раздела 3. обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: <i>Знать:</i> принципы: - режиссерского анализа художественного материала; - формирования замысла постановки; - планирования репетиционного процесса; - осуществления постановочной деятельности в сфере театрального творчества (ПК-3). <i>Уметь:</i> - производить режиссерский анализ художественного материала; - создавать замысел постановки; - планировать репетиционный процесс; - осуществлять	- защита режиссерского замысла, - экспликация, инсценировка литературного произведения русских классических авторов, - постановка инсценированного материала, - творческий показ
--	--	---

универсум. Трансформация первопроизведения в сценическую конкретность. Создание «искаженного» произведения. Отражение стиля автора. Приобретение стиля постановщика. Совпадение и различие. Качество интерпретации. Литературное произведение и его сценический эквивалент – не тождество, а совпадение. 3.4. Принципы инсценирования литературного материала Традиции русской театральной школы. Теория инсценирования как отображения диалектического единства «произведение – сценическая интерпретация». Поиск сценического эквивалента. Композиционный ход. Сценическое кодирование. Сохранение цельности при расчленении, «разрушении» литературного произведения. Режиссерский прием. Логика прозы и ее перевод в логику сценического искусства. Трансформация времени и пространства. Конкретизация жанра. Сценическое решения авторского текста. Подчинение событийного материала объединяющей постановочной идее. 3.5. Сверхзадача спектакля Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче. Сверхзадача – выражение мировоззрения художника, идея, собирающая и объединяющая все компоненты театрального спектакля. Всеобъемлющая, идейная, смысловая и художественная цель сценического произведения. Направляющий компас творческого процесса. Выражение душевной, человеческой сущности художника. Точка, в которой сходятся все устремления автора, актера и режиссера. Сверхзадача как выражение режиссерской концепции. 3.6. Сквозное действие спектакля Учение К.С. Станиславского о сквозном действии. Сквозное действие, как единое действие ведущее к сверхзадаче. Цепь событий, проходящих через весь спектакль и ведущая к одной единой цели. Сквозное действие как условие целостности сценического произведения. Сквозное действие и его противодействие – контрсквозное действие. Режиссер как организатор стратегического противостояния. Определяющее противоречие. Непрерывная борьба - источник энергии и сценического действия. Сверхзадача - цель постановки, сквозное действие – способ и средства ее достижения.	постановочную деятельность в сфере театрального творчества (ПК-3). <i>Владеть:</i> - режиссерским анализом художественного материала; - созданием замысла постановки; - планированием репетиционного процесса; - осуществлением постановочной деятельности в сфере театрального творчества (ПК-3).	
--	---	--

3.7. Метод действенного анализа литературного произведения Анализ литературного материала в действии. Репетиционный прием. Предварительный разбор – анализ в действии – этюды с импровизационным текстом. Этюд как ступенька к созданию актерского сценического образа, к творческому усвоению текста литературного произведения. Действенный анализ как новая форма работы с актером. Цель метода – формирование сознательного актера, актера – творца, самостоятельно осмысливающего литературный материал, активно действуя в предлагаемых обстоятельствах роли. Анализ в действии как гармоническое слияние воли актера и режиссера. 3.8. Предпосылки метода действенного анализа Застольный период репетиций. Формирование актера нового типа. Создание «жизни человеческого духа» - основа и цель творчества. Анализ драматургического материала, внутренних линий пьесы, взаимоотношений, характеров, сквозного действия и сверхзадачи – всего художественного и идейно-тематического строя литературного произведения. Значение застольного периода в развитии сценического искусства. Теневые стороны застольного периода. Актерская пассивность. Искусственный, противоречащий природной органике разрыв между психической и физической сторонами существования актера в предлагаемых обстоятельствах. Психология образа. «Жизнь человеческого тела» - физическая жизнь образа. Отрыв психического существования роли от физического. Необходимость соединения двух сторон становления роли не только в процессе воплощения роли, но и в процессе анализа. Закон о психофизическом единстве творческого процесса актера. Словесное действие – основной способ реализации актерской мысли. Необходимость органичности словесного действия, возникающего в комплексе психофизического существования актера. Неотделимость словесного действия от интеллектуальной, эмоциональной, физической сферы его проявлений. Действенный анализ – не отмена застольного периода, а изменение способа		
--	--	--

анализа. Разрушения стены между анализом и воплощением. Накопление актером необходимых элементов для воплощения образа. Действенный анализ как органичный и кратчайший путь к воплощению. 3.9.В.И. Немирович-Данченко о трех функциях режиссера В.И. Немирович-Данченко: толкователь, педагог, организатор. Режиссер как инициатор толкования. Первоначальное представление о литературном материале и спектакле. Его обогащение в процессе работы. Метод действенного анализа и процесс толкования. Построение поведения (желания, цели, нужды и потребности). Социальное, идейное, физическое, духовное. Расшифровка текста действенным анализом. Метод как педагогический прием. Провокация поиска. Включение в работу всего психофизического аппарата актера. Охват целого роли, от общего к частному, от сущности к детали. Режиссер – организатор репетиционного процесса.		
Раздел 4. Метод действенного анализа в процессе работы над инсценированием литературного материала		
4.1. Сверхзадача и сквозное действие спектакля Учение о трех перспективах: перспектива актера, перспектива роли и перспектива режиссера. Движение от факта к факту, от эпизода к эпизоду, от действия к действию, к цели роли, с четким видением того, к чему нужно привести спектакль. Перспектива – правильное соотношение частей, гармоничное развитие сценического образа в каждом шаге, ведущее к сверхзадаче. Определение сверхзадачи. Конкретность. Актуальность. Концептуальность. Репетиционный процесс как конкретизация сверхзадачи. От предчувствия, ощущения единого строя спектакля – к уточнению формулировки сверхзадачи в ходе действенного анализа литературного материала. 4.2. Событие. Событийный ряд Анализ событий как важнейшее понятие в системе К.С. Станиславского. Событие как исходный момент работы над спектаклем и ролью. Изучение крупных событий, положенных в основу сюжета. Охват целого в развитии	Формируемые компетенции: ПК-3. Способен производить режиссерский анализ художественного материала, создавать замысел постановки, планировать репетиционный процесс и осуществлять постановочную деятельность в сфере театрального творчества. В результате освоения Раздела 4. обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: <i>Знать:</i>	- защита режиссерского замысла, - экспликация , инсценировка литературного произведения зарубежных или современных авторов, - постановка инсценированного материала, творческий показ

конфликта. Определение действия и контрдействия. Приближение к конкретной сверхзадаче. Сюжетная схема – цепь фактов от завязки до развязки. Событийный ряд – скелет произведения, костяк пьесы. Логика сюжета. Изучение логики и последовательности поступков и действие через изучение событий. Поиск скрытого смысла, духовной сущности, внутренней логики поведения. 4.3. Основной конфликт и его развитие Режиссер – организатор поединка. Обнаружение борьбы. Содержание конфликта. Конфликтные группировки структура конфликта. Предмет борьбы. Действие и контрдействие. Развитие конфликта через событийный ряд. Идеальная и материальная сторона конфликта. Содержание конфликта как выражение сверхзадачи. 4.4. Моделирование этюда на основе литературного материала Этюд как цепь событий, связанных одним сюжетом. Событие, меняющее логику персонажей. Объем этюда. Законченный отрывок, где исчерпывается событие. Определение события. Определение действия. Подробности физического быта. Конкретизация и уточнение предлагаемых обстоятельств. Определение логики конфликта. Чередование этюдов с анализом. Осуществление продуктивного и целесообразного действия в обстоятельствах, предложенных литературным материалом. Познание внутреннего мира персонажа. Импровизация как неременное условие работы этюдах. 4.5. Метод действенного анализа и метод физических действий Несовершенство термина «физические действия». Понимание физического действия как психофизического. Физическое действие и скрытое внутреннее действие. физическая жизнь роли. Связь физических действий с психологией. Начиная действовать по схеме «физической задачи и действий», актер захватывает «линию жизни» человеческого духа. Тщательно выполнение простейшего действия – путь в сферу познания, к сложной психологической партитуре. 4.6. Словесное действие и овладение текстом в процессе действенного анализа Словесное действие как высшая форма сценического действия. Реализация авторской мысли. Необходимость рождения слова в	принципы: - режиссерского анализа художественного материала; - формирования замысла постановки; - планирования репетиционного процесса; - осуществления постановочной деятельности в сфере театрального творчества (ПК-3). <i>Уметь:</i> - производить режиссерский анализ художественного материала; - создавать замысел постановки; - планировать репетиционный процесс; - осуществлять постановочную деятельность в сфере театрального творчества (ПК-3). <i>Владеть:</i> - режиссерским анализом художественного материала; - созданием замысла постановки; - планированием репетиционного процесса; - осуществлением постановочной деятельности в сфере театрального творчества (ПК-3).	Зачет в форме открытого творческого показа
---	--	---

комплексе психофизического существования. Неотделимость от интеллектуальной, эмоциональной, физической среды. Внутренние импульсы слова. Живая реакция на мысль собеседника. Волевой акт. Органическое усвоение текста в процессе действенного анализа. Подготовка актера к восприятию актерской лексики. 4.7. Постижение автора через метод действенного анализа Анализ действия в процессе познания формы литературного материала, его стилистического строя, диалогов, монологов, ритма речи. Приближение к автору через этюд. Познание автора через этюд. Органическое постижение мира автора, его индивидуальной манеры. Совпадение актерской импровизации с авторской мыслью. Овладение огромной сферой подтекста, заложенного в литературном материале. 4.8. Метод действенного анализа в процессе создания сценического образа Органический путь к созданию образа. Этюд – разведка. Познание мира пьесы через свою органику. Я в предлагаемых обстоятельствах. «Если бы» я оказался в предлагаемых обстоятельствах. Создание образа исходя из индивидуальности актера. Конкретный поиск. Действенное исследование разных версий события, действенных задач, мотивировок поведения. Органическое сближение с образом через свою природу. 4.9. Метод действенного анализа как органический путь к сценической форме Понятие формы. Пути реализации формы. Познание через этюд формальных особенностей литературного материала, его жанровых признаков. Совместный поиск сценической выразительности. Актерская инициатива. Союз мысли актера и режиссера. Режиссер «растворяется» в актере. Режиссер строит содержание, стремящееся к форме. Актер строит форму, раскрывающую содержание. Поиск и проверка режиссерских средств выразительности – атмосферы, мизансценического рисунка, жанра и темпо-ритма будущего спектакля 4.10. Значение метода действенного анализа в практике сценического искусства Метод формирования творческой активности всех участников спектакля. Чувство общей ответственности. Метод реального, а не умозрительного освоения роли в пространстве		
--	--	--

режиссерского замысла. Метод поиска. Логика последовательного накопления элементов внутреннего самочувствия. Путь к сценическому образу от индивидуальности актера. Органичное строительство всех компонентов театральной формы		
Раздел 5. Драматургическая основа спектакля		
5.1. Драма как о событии художественного произведения Особая жизнь словесного текста. Монтажный принцип сюжетостроения. Принцип кульминационных эпизодов. Диалогическое общение. Ремарки как контекст сообщения. Литературная концепция драмы. Принцип интерпретации как один из важнейших аспектов творческого процесса в театре. Русская традиция как единство двух единств – драмы и спектакля, как выражение идеи непрерывной связи сценического искусства с драматургическим. 5.2. Драматургия - жанр, лежащий на границе между литературой и театром Драма как реальное языковое произведение, созданное в соответствии с законами данного жанра. Драма как основа для создания произведения сценического искусства. Драма как продукт инсценировки, произведение, пересозданное из драматического текста путем преломления содержания в тексте эмоционально-художественного заряда через индивидуальное сознание каждого, участвующего в постановке. 5.3. Драма и спектакль как различные типы художественной деятельности Трансформация вербального текста в знаковые системы. Выяснение контекстуальной ситуации текста. Осознание пьесы как традиции и нарушение этой традиции. Обусловленность театральной интерпретации тремя факторами – исторической действительностью, новой художественной моделью. Особенностью стиля режиссера. Текстовое пространство и его конкретизация в сценической реальности. Горизонтальное прочтение. Вертикальное прочтение. 5.4. Драма в системе художественной	Формируемые компетенции: ПК-3. Способен производить режиссерский анализ художественного материала, создавать замысел постановки, планировать репетиционный процесс и осуществлять постановочную деятельность в сфере театрального творчества. В результате освоения Раздела 5. обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: <i>Знать:</i> принципы: - режиссерского анализа художественного материала; - формирования замысла постановки; - планирования репетиционного процесса; - осуществления постановочной деятельности в сфере театрального	- защита режиссерского замысла, экспликация , - постановка сцены из пьесы русских классических авторов, - творческий показ

коммуникации Формирование театральной коммуникации на пересечении действительности – пьесы – спектакля. Специфическое единство целостности и дискретности художественного произведения. Драма, автор, спектакль, театральный коллектив – исходное художественное восприятие, зритель – конечный пункт художественной коммуникации. Включение драматического сообщения в специфический процесс коммуникации, форму и сущность которого определяют отношения между сценой и зрительным залом. «Эффект соприсутствия», изменяющий структуру отношений между художественным смыслом и системами реализации. 5.5. Спектакль как взаимодействие текстуального и визуального Область текстуального. Область визуального. Постановка высказывания текста. Теория скрытой потенциальности текста. Постановка как взаимодействие двух систем. Постановка как конфронтация текста. Концепция филологического подхода к тексту. Драматическое письмо. Литературная структура, основанная на ряде драматических принципов. Сценическое письмо. Метафорическое значение режиссуры спектакля. Интерпретация – сценическая конкретизация, выявление скрытого смысла. 5.6. Жанр пьесы как драматургическая модель Теория жанра. Классификация жанров. Жанр как ключ к пониманию текста в отношении совокупности норм и правил. Текст как конкретизация жанра и отступление от него. Оригинальность произведения. Модель литературной формы. Выход за рамки модели. 5.7. Композиция пьесы Понятие композиции. Системный характер. Соотношение отдельных элементов. Стратегический принцип. Основные этапы «маршрута». Целостность. Общий план произведения. Соблюдение или нарушение пропорций. Группировка или перегруппировка частей целого. Композиционный центр. Принципы структурирования. Модели структурирования. 5.8. Конструкция драматургического текста Определение драматургического текста. Традиционные признаки драматургического	творчества (ПК-3). <i>Уметь:</i> - производить режиссерский анализ художественного материала; - создавать замысел постановки; - планировать репетиционный процесс; - осуществлять постановочную деятельность в сфере театрального творчества (ПК-3). <i>Владеть:</i> - режиссерским анализом художественного материала; - созданием замысла постановки; - планированием репетиционного процесса; - осуществлением постановочной деятельности в сфере театрального творчества (ПК-3).	
--	---	--

текста. Драматургический текст в условиях новой театральной ситуации. Критерии драматургического текста. Текст основной. Текст второстепенный. Пространственно-временные указания. Критерий вымышленности. 5.9. Типология драматургической формы Оформление определенного и означаемого содержания. Гегелевская проблематика содержания формы. Закрытая форма. Классическая форма. Фабула как законченное целое. Расчленение на последовательные эпизоды, ориентированные на основной конфликт. Подчинение временной и причинно-следственной логике. Развитие от действия к противодействию. Совпадение основной идеи с центральной сюжетной линией. Однородность времени и пространства. Открытая форма как реакция на классическую традицию. Разрушение классической модели. Текст как носитель множества смыслов. Фабула как монтаж разрозненных и прерывистых мотивов. Тематические повторы. Параллельные действия. Свободно скомпонованное действие. расчлененное время. Отсутствие непрерывности. Время как сценический персонаж. Пространство открыто и позволяет сценографические эксперименты. Непосредственное обращение к зрителю. Два принципа драматургического конструирования. Два способа сценического представления. 5.10. Диалектика текста и сцены Историческая эволюция соотношения между текстом и сценой. Сценическая потенциальность текста. Герменевтический разрыв. Текстовой вымысел. Сценический вымысел.		
Раздел 6. Анализ драматургического текста		
6.1 Критерии анализа драматургического произведения Анализ как познание пьесы. Концептуальность. Конструктивность. Объемность. Целесообразность. Целостность. Системность. Рациональность. Эмоциональность. Объективность и субъективность. Увлеченность. Портрет пьесы. Материал вокруг пьесы. 6.2. Идеино-тематический анализ Цели идейно-тематического анализа. Поиск материала для творчества, заключенного в пьесе.	Формируемые компетенции: - ПК-3. Способен производить режиссерский анализ художественного материала, создавать замысел постановки, планировать репетиционный процесс и осуществлять	- защита режиссерского замысла, - экспликация , - постановка сцены из пьесы

Идейно-эмоциональная структура как творческая концепция пьесы. Драматический сюжет и канва. Драма как система межчеловеческих отношений. Плоскость быта (национальное, историческое, сословное). Плоскость идеи (философское, этическое, социальное). Анализ внешних и внутренних обстоятельств драматического произведения. 6.3. Структура идейно-тематического анализа Тема как особая часть структуры, выстраивающая главную идею. Тема как экстракт самого важного. История в общечеловеческом масштабе. Идея как важная интеллектуальная ценность. Идея как эмоциональный опыт. Тем и контр тема. Идея как победившая часть темы. Управляющая идея. Тема как борьба двух противоположных идей. Стратегическое противостояние. Рабочая формулировка. Принцип формулирования идеи и темы. Идеальное и материальное. Концептуальность. 6.4. Действительный анализ пьесы Событие как исходный момент работы режиссера над пьесой. Способ определения события по Станиславскому. Выявление события по временному признаку. Событие и предлагаемые обстоятельства. Сходство и различие. Действительный факт. Конфликтность развития действия в драме. Событие как «конфликтный факт». Событие как выразитель конфликтного развития действия пьесы. Событийный ряд. Последовательная цепь конфликтов, из которых возникает действие. Событие – факт, создающий конфликтную ситуацию. Основные события пьесы. Основной конфликт пьесы. Исходное событие. Событие и жанрово-стилистические особенности пьесы. <i>Метод как мышление категорией «конфликтных фактов».</i> Анализ пьесы и режиссерское видение будущего спектакля. Постигание внутреннего содержания пьесы. Подлинное творческое видение. 6.5. Структура действительного анализа Предлагаемые обстоятельства пьесы. Ведущее предлагаемое обстоятельство. Основные события. Событийный ряд. Действие и событийная структура. Основной конфликт пьесы. Этапы развития конфликта. Предмет борьбы. Конфликтные группировки. Внутренняя	постановочную деятельность в сфере театрального творчества. В результате освоения Раздела 6. обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: <i>Знать:</i> принципы: - режиссерского анализа художественного материала; - формирования замысла постановки; - планирования репетиционного процесса; - осуществления постановочной деятельности в сфере театрального творчества (ПК-3). <i>Уметь:</i> - производить режиссерский анализ художественного материала; - создавать замысел постановки; - планировать репетиционный процесс; - осуществлять постановочную деятельность в сфере театрального творчества (ПК-3). <i>Владеть:</i> - режиссерским анализом художественного материала; - созданием замысла постановки;	зарубежных или современных авторов, Зачет в форме открытого творческого показа
--	---	--

структура пьесы. Цель конфликтных фактов. Сверхзадача и сквозное действие. 6.6. Структурный анализ пьесы Через анализ элементов произведения, их функций и конструкций – к раскрытию внутреннего содержания, к художественной концепции драматурга. Архитектоника пьесы. Пьеса как определенная материальная система. Содержательное поле. Аксиологическое поле. Морфологическое поле. Система тематических полей. Макроструктура, микроструктура пьесы. Анализ как выявление целостности, внутренней замкнутости произведения. Композиционный анализ как расчленение целостного произведения на фазы и сегменты. План внутренней структуры пьесы. Пространственно-временная организация драмы. 6.7. Модель структурного анализа Композиция пьесы. Элементы. Принципы их соединения. Полярность. Композиционный центр. Уровни произведения. Пространственно-временная организация пьесы. Фабула. Распределение эпизодов. Структура действия. Концентрация событийного материала. Сочетание адекватной формы и содержания. 6.8. Анализ драматургического отрывка в контексте всего произведения Сверхзадача пьесы. Сверхзадача отрывка. Событийный ряд. Исходное событие. Предлагаемые обстоятельства пьесы и отрывка. Сквозное действие пьесы и отрывка. Фрагмент структуры пьесы. Структура фрагмента. Логика конфликта пьесы и отрывка. Общее и разное. Целостное и частное.	- планированием репетиционного процесса; - осуществлением постановочной деятельности в сфере театрального творчества (ПК-3).	
Раздел 7. Моделирование спектакля		
7.1. Режиссерский замысел спектакля Проект постановки спектакля. Формирование замысла. Эмоциональное впечатление. Первое видение. Образное впечатление от прочитанной пьесы. Сбор материала вокруг пьесы. Анализ драматургического материала. Определение сверхзадачи спектакля. реализация замысла и «зерно» спектакля. воплощение. Жанр спектакля. Реализация образа спектакля через атмосферу, мизансценический рисунок, темпо-ритм. Композиция спектакля. решение спектакля как общественный замысел. Задача поиска связи между замыслом и способом его реализации. Образное выражение	Формируемые компетенции: ПК-2. Способен к созданию художественных образов выразительными средствами режиссуры в сфере театрального творчества. В результате освоения Раздела 7.	-защита режиссерского замысла, - экспликация , постановка одноактной пьесы, - творческий показ дневник роли, режиссура роли в

содержания пьесы, идеи содержания через идею формы. Пьеса в пространстве, во времени, в непрерывно развивающемся действии. Поиск образного эквивалента. Режиссерское решения спектакля. три волны восприятия спектакля. 7.2. Жанр спектакля как постановочная модель Жанр как постановочная модель. Определение жанра. Соотношение жизненной и театральной правды. Мера условности. Угол отражения действительности. Природа чувств. Способ существования. Отбор предлагаемых обстоятельств. Жанр как определение. Фактор сценического решения. Литературные жанры. Театральные жанры. Режиссерская конкретизация жанра. Понимание авторской логики. Определение «правил игры». Способ взаимоотношений со зрительным залом. 7.3. Образ спектакля Образ спектакля как динамическая целостность. Основные категории – конкретное, абстрактное, эмоциональное и рациональное, объективное и субъективное, общее и единичное, подобное и условное. Диалектическое единство формы и содержания. Образ как выражение идеи в предметно-вещественном быте, в структуре произведения искусства: 1. Образ-замысел – первоначальная стадия бытия образа в сознании художника – предобраз; 2. Образ художественного произведения – стадия конкретизации реализации образа-замысла; 3. Образ-восприятие – стадия существования произведения в акте воспринимающего человека, процесс перехода объективной реальности произведения в субъективный образ восприятия; 4. Образ произведения (образ-итог) – формирование итогового представления о произведении на основании образа-восприятия. Образ как идеальный концентрат произведения. Четыре фазы, четыре бытия художественного образа: образ-замысел, образ художественного произведения, образ восприятия, образ-итог. 7.4. Художественный образ как выражение режиссерской концепции спектакля Художественный образ как пластическая ситуация, возникающая из столкновений	обучающийся должен демонстрировать следующие результаты обучения: <i>Знать:</i> -теорию и практику создания художественных образов выразительными средствами режиссуры в сфере театрального творчества (ПК-2). <i>Уметь:</i> -применять теорию и практику в создании художественных образов выразительными средствами режиссуры в сфере театрального творчества (ПК-2). <i>Владеть:</i> - теоретическими знаниями и практическими навыками создания художественных образов выразительными средствами режиссуры в сфере театрального творчества (ПК-2). .	курсовом спектакле, -постановка сцены в курсовом спектакле Экзамен Теоретическая часть в форме устного экзамена, практическая часть в форме открытого творческого показа
---	---	--

противоположных понятий. Пластический конфликт. Напряженное пластическое поле. «Зерно» спектакля. Образ – синтез эмоции и формы. Субъективный образ объективного мира. Основные принципы образного решения спектакля. Художественное мышление. 7.5. Композиция спектакля Архитектоника спектакля. Управляющая идея. Полярность спектакля. Композиционные центры. Принцип структурной организации спектакля. Логика конфликта как определяющий фактор принципа организации спектакля. Модели композиционного построения. Способ организации событийного ряда. Качество конфликта. Целостность структуры спектакля. 7.6 Композиционные модели спектакля Композиция как расположения материала в порядке, которым достигается эффект большего воздействия. Последовательность эпизодов как определяющее качество ассоциативного, эмоционального, смыслового восприятия. Максимум смысловой и эмоциональной нагрузки при минимуме объема. Прямоточная композиция. Кольцевая композиция. Точечная композиция. Плетеная композиция. Остросюжетная композиция. Детективная композиция. Двухвостая композиция. Инверсионная композиция. Шарнирная композиция. Револьверная композиция. Контрапункт. 7.7. Мизансцена. Мизансценический рисунок спектакля Понятие мизансцены. Предпосылки возникновения мизансцены. Мизансцена как преобразование драматургического текста. Конкретизация текста во времени и пространстве. Мизансценический рисунок – единая органичная система. Пластическая партитура спектакля обусловлена сверхзадачей спектакля и режиссерским замыслом, выражает образ спектакля, организует ритм спектакля, психопластику пространства. Мизансцена – выражение режиссерского мышления. Принципы построение мизансценического рисунка. 7.8. Атмосфера спектакля Сценическая атмосфера. Художественная атмосфера спектакля. Целостный комплекс. Атмосфера как настроение, обаяние спектакля. сложный комплекс взаимоотношений человека с окружающей действительностью. Свойства		
---	--	--

атмосферы. Атмосфера – необходимая категория режиссерского творчества. Искусство актера как первоисточник атмосферы. Режиссерские средства создания сценической атмосферы. Внутренний ритм. Жанровая определенность. Образ мысли героев. 7.9. Темпо-ритм спектакля Темпо-ритм как структурная основа спектакля. Напряжение спектакля. Условие целостности спектакля. режиссерские средства создания темпо-ритма. Ритм как определяющий фактор организации фабулы, развития событий, сценических знаков. Присутствие ритма на всех уровнях спектакля. 7.10. Театральная форма как выражение концепции режиссера Форма спектакля. уровни проявления формы. Пространственно-временные структуры. Форма как выявление содержания. Условия целостности спектакля. содержательность формы. Организованность и системность. Динамичность. Моделирующая роль формы. 7.11. Компоненты театральной формы Сценическое место. Сценические системы. Способ существования актера. Пластическая партитура роли и спектакля. Композиция спектакля. Ритм спектакля. Деление на части сценических систем. 7.12. Категория пространства Пространство как философская категория. Художественный образ пространства как способ познания картины мира. Пространство в драматургическом материале как отражение мировоззрения. Театр как искусство организации пространства. Театральная проксемика. 7.13. Типология и качество сценического пространства Классификация театрального пространства. Пространство драматическое. Пространство сценическое. Пространство сценографическое. Пространство игровое. Пространство текстовое. Пространство внутреннее. Типы структурирования пространства. Метод куба. Метод сферы. Пространство как органический синтез. 7.14. Сценографическое пространство спектакля Сценография как особый вид художественного творчества. Эволюция сценографического искусства. Материально-вещественная часть зримого образа. Средства сценографии: сценическое пространство, свет,		
---	--	--

живопись, графика, скульптура, предметный мир, маски, костюмы. Три основные функции – игровая, обозначающая место действия, персонажная. Сценографические модели. Образ мира. Философия текста. Организация психопластики пространства. 7.15. Категория времени Время как элемент драматического текста и его сценического изображения. Двойственная природа театрального времени. Сценическое время. Внесценическое время. Взаимодействие двух типов времени. Виды соотношений двух типов времени. Модуляция времени. 7.16. Типология и качества театральной формы Закрытая форма. Уровни и качества ее проявления. Открытая форма. Метод куба. Метод сферы. Пространственно-временной структуры. Актер – зритель. Виды театральной формы. Театр абсурда. Театр агитпропа. Театр-арена. Бедный театр. Театр в театре. Литературный театр. Театр документальный. Камерный театр. Театр жестокости. Театр окружающей среды. Радио театр. Пластический театр. Театр улицы. Театр-лаборатория. Поиск формы как краугольная проблема режиссуры. 7.17. Режиссерский прием как код театральной формы Сердцевина постановочной работы. Способ изложения правил игры. Акцент. Разрушения сложившихся стереотипов восприятия. Побуждение аудитории к осмыслению сценической информации на качественно ином уровне. «Пощечина зрителю». Чистота и выветренность приема. Монтаж как творческий метод режиссера. Соотнесение, сопоставление фактов, явлений, элементов, приводящие к объемному восприятию материала. Текст – подтекст – надтекст.		
Раздел 8. Художественная целостность спектакля		
8.1. Единая структура и целостность спектакля Спектакль как модель мира. Четыре уровня информации. Горизонтальный сюжет. Вертикальный сюжет. Основные компонента спектакля. Режиссерская концепция как объединяющая и подчиняющая идея. Актер в структуре спектакля. Основные принципы работы режиссера со сценографом. Функции сценографии. Основные принципы работы режиссера с композитором. Функции музыкального оформления. Целое и частное.	Формируемые компетенции: ПК-1. Способен к созданию авторского художественного проекта в театральном творчестве. В результате освоения Раздела 8. обучающийся должен	- защита режиссерского замысла экспликации , - постановка дипломного спектакля

Целостное как основа концептуального. 8.2. <i>Модель актера как отражение новой ситуации в театральном искусстве</i> Специфика актерского творчества. Модели актера в различных режиссерских школах: К.С.Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Б. Брехт, Е. Гротовский, А. Васильев. Искусство актера: семиотический анализ и структурная типология. Внутренняя актерская техника. Внешняя актерская техника. Технология актерского творчества в современном театре. 8.3. <i>Режиссер – организатор репетиционного процесса</i> Репетиция как основная форма работы в театральном коллективе. Принципы организации и произведения репетиций. Логика построения репетиционного процесса. Этапы работы над спектаклем. Режиссерская этика как определяющий фактор создания творческого общения. Театральная студия. Стадийность. Устав театрального коллектива. Принципы формирования репертуара. Законы сотрудничества режиссера и актера. Задачи и характер режиссерской деятельности.	демонстрировать следующие результаты обучения: <i>Знать:</i> - теорию и практику создания технологии созданию авторского художественного проекта в театральном творчестве (ПК-1). <i>Уметь:</i> – применять теоретические знания и практические навыки в создании авторского художественного проекта в театральном творчестве (ПК-1). <i>Владеть:</i> - теоретическими знаниями и практическими навыками создания авторского художественного проекта в театральном творчестве (ПК-12).	
--	---	--

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 проводятся встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по дисциплине «Режиссура» составляет 69,2 % процентов от аудиторных практических занятий (в соответствии с требованиями ФГОС ВО в целом в учебном процессе – 30 %). Занятия лекционного типа составляют 6,7 % от всех аудиторных занятий.

При освоении курса «Режиссура» 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.

В рамках курса также используются следующие интерактивные формы обучения:

- разбор конкретных ситуаций,
- репетиции,
- «застольный» метод работы над сценами спектакля,
- этюдный метод,
- анализ этюдов и репетиций,
- открытые творческие показы и их обсуждение.

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

5.2. 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 «Режиссура» 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 «Режиссура» 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.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты, семинары, форумы и др. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

- Конспект вводной лекции

Учебно-практические ресурсы

- Примеры выполнения практических заданий, творческого задания

Учебно-методические ресурсы

- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы

- Перечень полезных ссылок
- Фонд оценочных средств*
- Перечень заданий, вопросов, тем рефератов и т.д.

6.2. Примерная тематика творческих заданий

Раздел 1. Становление режиссерского театра и формирование теории режиссуры

- Написание реферата о художественных направлениях театрального искусства в XX века (на выбор: Мейерхольд В.Э, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов А.Д. Попов, Ю. Завадский, Г.А. Товстоногов, А.В. Эфрос, О.Н. Ефремов, Ю.П. Любимов, А. Васильев)
- Конспект книги К. Рудницкого «Русское режиссерское искусство 1898 - 1907». Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. - М.: Наука, 1989. - 384 с.
- Конспект книги К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 9 т. - Т.1. - М.: Искусство, 1988. – 622 с.

Раздел 2. Сценическая борьба – материал режиссерского творчества

- Упражнение на память физических действий;
- Упражнение на соединение психического и физического процесса;
- Этюд на организацию сценического действия;
- Этюд-наблюдение;
- Построение сценического события;
- Организация сценического события на основе наблюдения;
- Рассказ, описывающий увиденное событие;
- Организация событийного ряда в рассказе;
- Создание этюда на музыкальную ассоциацию;
- Упражнение на построение сценической борьбы;
- Организация сценической борьбы в этюде на заданную тему;
- Этюд на создание конфликта;
- Упражнение на логику развития конфликта;
- Моделирование конфликтной ситуации в этюде;
- Создание одиночного этюда на создание сценической коллизии;
- Выстраивание конфликта через действенную задачу;
- Изучение предлагаемых обстоятельств произведения (музыкального, изобразительного);
- Организация сценической среды;
- Этюд-наблюдение;
- Сочинение этюда на свободную тему: выбор проблематики;
- Выбор музыкального, изобразительного материала для создания этюда;
- Выстраивание этюда по произведению живописи, музыки, литературы;
- Анализ замысла выбранного материала (произведения музыкального и изобразительного искусства);
- Определение темы, идеи сверхзадачи этюда;
- Организация сценического пространства этюда;
- Световое и музыкальное оформление сценического этюда.

Раздел 3. Литературная основа театрального спектакля

- «Театральная концепция взаимодействия литературы и театра» (реферат по проблемам, связанным с данной темой, предложенным педагогом);
- Моделирование этюда на литературной основе (событие – предлагаемые обстоятельства - конфликт);

- Определение понятий: спектакль, интерпретация, инсценировка, метод действенного анализа, герменевтика, семиотика и т.д.;
- Выбор литературного материала;
- Определение сверхзадачи литературного материала. Сверхзадача как цель постановки;
- Определение сквозного действия в отрывке;
- Сквозное действие отрывка – способ и средства ее достижения.

Раздел 4. Метод действенного анализа в процессе работы инсценированием литературного материала

- Организация сценического пространства этюда на основе литературного материала;
- Световое и музыкальное оформление сценического этюда на основе литературного материала;
- Упражнение на перевод литературного материала в сценический универсум. Литературное произведение и его сценический эквивалент – не тождество, а совпадение;
- Написание инсценировки.

Раздел 5. Драматургическая основа спектакля

- Поиск драматического материала;
- Написание режиссерской экспликации по драматическому произведению;
- Изучение предлагаемых обстоятельств произведения драматического произведения;
- Моделирование этюдов по темам драматического произведения;
- Анализ времени-пространства драматического произведения.

Раздел 6. Анализ драматургического текста

- Действенный анализ пьесы;
- Создание «портрета» пьесы;
- Идеино-тематический анализ пьесы;
- Структурный анализ пьесы;
- Анализ композиции пьесы
- Анализ драматургического отрывка в контексте всего произведения

Раздел 7. Моделирование спектакля

- Выбор литературного материала для постановки;
- Разработка режиссерского замысла спектакля;
- Определение жанра;
- Организация режиссерского замысла в сценическом универсуме;
- Упражнение на создание мизансцены в этюде;
- Выстраивание мизансценического рисунка в сцене;
- Постановка спектакля.

Раздел 8. Художественная целостность спектакля

- Упражнение на поиск и выстраивание горизонтального и вертикального сюжета;
- Разработка режиссерской концепции спектакля;
- Семиотический анализ литературного произведения;
- Написание реферата на тему «Модель актера в различных режиссерских школах: К.С.Станиславский, Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Б. Брехт, Е. Гротовский, А. Васильев»;
- Разработка системы упражнений;
- Проведение тренинга;

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде (<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=3922>).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. - 5-е изд. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. - 432 с. - Текст: непосредственный.
2. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли М. О. Кнебель. – М.: ГИТИС, 2010. – 423 с. - Текст: непосредственный.
3. Мастерство режиссера. I-V курсы: учеб. пособие / ред.-сост. С. В. Женовач; ред.-сост.: Н. А. Зверева, О. Л. Кудряшов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2016. - 392 с. - Текст: непосредственный.

8.2. Дополнительная литература

4. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены [ресурс] / Ю. Мочалов. – М.: Просвещение, 1981. – 329 с. – URL: <http://www.litmir.net/br/?b=134916>. – Текст: электронный.
5. Карпушкин, Михаил Александрович. Театральная педагогика: теория, методика, практика: учеб. пособие / М. А. Карпушкин. - Москва: Российский институт театрального искусства - ГИТИС, 2017. - 460 с. - Текст: непосредственный.
6. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник учителя. / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 510 с. - Текст: непосредственный.
7. Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. Жизнь и встречи / Чехов М. А. – Москва: АСТ, 2011. – 555 с. - Текст: непосредственный.
8. Гуревич, Л. Я. Творчество актера: о природе сценических переживаний актера на сцене / Л. Я. Гуревич. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Москва: Либроком, 2012. – 64 с. – (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44756&sr=1>. – Текст: электронный.
9. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в 9 т. / К. С. Станиславский. / Общ. ред. А. М. Смелянского - М.: Искусство, 1989 - 1999. - Текст: непосредственный.
10. Чехов, М. А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и составленных Д. Х. Дюпре / Под ред. Д. Х. Дюпре; Перев. с англ. М. И. Кривошеев. – М.: Российский университет театрального искусства. – ГИТИС, 2011. – 165 с. – URL: http://tlf.narod.ru/school/macho_lect_prof_acter.htm – Текст: электронный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Театральная Энциклопедия – <http://www.gumer.info/bibliotek/Buks/Culture/Teatr/Index.php>
2. Планета театра: [новости театральной жизни России] – <http://www.theatreplanet.ru/articles>.
3. Театральная энциклопедия. – <http://www.theatre-enc.ru>.
4. Хрестоматия актёра. – <http://jonder.ru/hrestomat>.
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова - <http://www.theatre-library.ru>
6. Театральная библиотека - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
7. Актерское мастерство – <http://acterprofi.ru>.
8. Университетская «библиотека Online» <http://www.biblioclub.ru>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Технические средства обучения:

- для лекции - мультимедийный проектор, персональный компьютер, экран, акустическая система, подключенный к сети Интернет.
- для практических (лабораторных) работ - компьютерный класс, подключенных к сети Интернет
- для самостоятельных работ - персональный компьютер, подключенный к сети Интернет

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius

- *свободно распространяемое программное обеспечение:*

- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Среда программирования – Lazarus, Microsoft Visual Studio
- Редактор электронных курсов - Learning Content Development System
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Практические занятия по дисциплине проводятся в специализированных аудиториях, оснащенных свето- и звуко-аппаратурой.

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