

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 «ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ»

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

специализация: «Артист драматического театра и кино»

Уровень образования: высшее образование – специалитет

Квалификация выпускника: Артист драматического театра и кино

Форма обучения - очная

Факультет театральный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра мастерства актера

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы режиссуры» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128.

52.05.01 Актерское искусство 2020 года приема

Рабочая программа учебной дисциплины специалитета «Основы режиссуры» обсуждена на заседании кафедры мастерства актера «28» июня 2023 года Протокол № 6

Заведующий кафедрой _____ Сисикина И.Б.

Разработчик:

Дундуков Алексей Константинович – заслуженный деятель искусств Ингушетии, профессор

Сидоренко Александр Николаевич – старший преподаватель кафедры мастерства актера

1. Цель и задачи курса освоения дисциплины специалитета «Основы режиссуры»: ознакомление студентов, обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» с основными вопросами теории режиссуры и овладение некоторыми практическими навыками режиссуры.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:

Дисциплина специалитета «Основы режиссуры» адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино» и входит в состав дисциплин по выбору части Блока 1 (дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом). Она непосредственно связана с такими дисциплинами, как «Мастерство актера», «Ритмика и основы музыкальной грамоты», «Сценическое движение».

Освоение теоретических основ режиссуры и практических навыков в ней помогут актеру в самостоятельной работе над ролью в спектакле.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ»

Процесс освоения учебной дисциплины специалитета «Основы режиссуры» направлен на формирование индикаторов достижения профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство, специализация «Артист драматического театра и кино»:

Задача ПД	Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	индикаторы достижения профессиональных компетенции (знает, умеет)
Командная работа и лидерство)	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. знает основы психологии общения, условия развития личности и коллектива УК-3.2. знает профессиональные этические нормы УК-3.3. знает основные командные стратегии УК-3.4. умеет руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения УК-3.5. умеет вырабатывать и реализовывать командную стратегию УК-3.6. владеет организационными навыками УК-3.7. владеет навыком эффективной коммуникации в команде

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий		
<p>осуществление функций помощника режиссера в организациях исполнительских искусств; управление творческим коллективом в сфере профессиональной деятельности.</p>	<p>ПКО-9. Способен исполнять обязанности помощника режиссера</p>	<p>ПКО-9.1. знает особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера</p> <p>ПКО-9.2. умеет выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем;</p> <p>ПКО-9.3. умеет проводить репетиции по заданию режиссера</p> <p>ПКО-9.4. умеет проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля</p> <p>ПКО-9.5. владеет опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером</p>
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический		
<p>• преподавание профессиональных и смежных дисциплин в области актерского искусства в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; проведение актерских тренингов</p>	<p>ПК-6. Способен проводить актерские тренинги</p>	<p>ПК-6.1. знает теоретические и методологические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения</p> <p>ПК-6.2. знает разнообразные формы и способы проведения актерских тренингов</p> <p>ПК-6.3. умеет отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи</p> <p>ПК-6.4. умеет ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов</p> <p>ПК-6.5. владеет техникой проведения актерских тренингов</p>
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий		
<p>осуществление функций помощника режиссера в организациях исполнительских искусств; управление</p>	<p>ПК-7. Способен управлять творческим коллективом</p>	<p>ПК-7.1. знает методы управления творческим коллективом</p> <p>ПК-7.2. умеет во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката</p>

творческим коллективом в сфере профессиональной деятельности.		<p>спектакля</p> <p>ПК-7.3. умеет вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов</p> <p>ПК-7.4. владеет навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса</p>
---	--	---

4. Структура дисциплины.

Трудоемкость в часах распределяется следующим образом:

Вид учебной работы	Трудо- емкость в часах	4 семестр	5 семестр
		Трудоемкость в часах	Трудоемкость в часах
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:			
Лекции (Л)	20	10	10
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ) в том числе:			
групповые	44	22	22
мелкогрупповые			
индивидуальные			
Консультации			
Курсовая работа			
Самостоятельная работа студента (СРС)	17	4	13
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)	-	-	Э 27
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	36
	зач. ед.	3	1
			72
			2

5. Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины:

№ №	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емкос- ти	Аудиторные занятия					СРС	Контроль
			Лек- ции	Сем ина- ры	Практические				
					Груп- повые	Мелко- группо- вые	Инди- виду- альные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тема № 1. Режиссура в драматическом театре	12	2		8			2	
2.	Тема № 2. Поиски жанра спектакля.	13	4		8			1	
3.	Тема № 3. Фабула и сюжет. Внешний и внутренний сюжет.	12	2		8			2	
4.	Темы № 4, 5. Метод действенного анализа пьесы.	22	6		8			8	
5.	Тема № 6. Работа режиссера с постановочно- техническими подразделениями театра.	22	6		12			4	
Итого:		108	20		44			17	27

6. Содержание разделов дисциплины в дидактических единицах.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Тема № 1. Режиссура в драматическом театре.	Режиссер – толкователь пьесы. Режиссер – зеркало актера. Режиссер – организатор спектакля в единое целое.
2.	Тема № 2. Поиски жанра спектакля.	Пьеса – основа будущего спектакля. Сотрудничество режиссера и драматурга. Знание жизнь вокруг пьесы подробно, обстоятельно, конкретно. Жанр пьесы и жанр спектакля. Форма сценического воплощения, предельное выражение содержания пьесы.
3.	Тема № 3. Фабула и сюжет. Внешний и	Застольный период – этап в работе режиссера с актерами. Идеино-тематический анализ пьесы.

	внутренний сюжет.	
4.	Темы № 4, 5. Метод действенного анализа пьесы.	Пять основных событий пьесы. Основные понятия действенного анализа на примере разбора одного из рассказов А. Чехова, В. Шукшина, пьес В. Шекспира, А.Н. Островского 1. Исходное событие. 2. Основное событие. 3. Центральное событие. 4. Финальное событие. 5. Главное событие.
5.	Тема № 6. Работа режиссера с постановочно-техническими подразделениями театра.	Работа режиссера с художником. Нахождение внешней среды для данного спектакля (вещественную, декоративную, музыкальную, звуковую). Условный прием в театральном искусстве.
6.	Режиссерские упражнения (практическая часть)	1. Режиссерское упражнение на пословицы и поговорки. 2. Режиссерское упражнение «Картина». 3. Режиссерское упражнение «Место действия». 4. Режиссерское упражнение на оформление спектакля. 5. Драматургия костюма. 6. Режиссерское упражнение «Басня».

7. Тематическое планирование дисциплины:

Тема 1. Режиссура как особый род творческой деятельности в драматическом театре. Процесс возникновения режиссуры как востребованной профессии на театре в XII веке (Рейнгардт, Крэг, Станиславский, Немирович-Данченко и др.).

Тема 2. Материал творчества режиссёра – переведенное на язык действия слово автора. Тема раскрывается на коллективном анализе отрывка из пьесы. Вводятся основные понятия метода действенного анализа пьесы: 1) исходное событие; 2) основное событие; 3) центральное событие; 4) оригинальное событие; 5) главное событие. Понятие внешнего и внутреннего сюжета. Жанр – как выражение отношения искусства к действительности.

Тема 3. Понятие внешнего и внутреннего сюжетов пьесы на примере одного из рассказов. Понятие фабулы и сюжета в литературоведении и внешнего и внутреннего сюжетов в режиссуре. Пять основных событий пьесы на языке метода.

Тема 4. Основные понятия метода действенного анализа на примере разбора одного из рассказов Чехова, Шукшина, пьес Шекспира, Островского.

Тема 5. Метод действенного анализа пьесы – начало зарождения режиссерского замысла спектакля.

Тема 6. От зарождения режиссерского замысла – к воплощению (работа с актёром на репетиции, творческие задания согласно режиссерского замысла художнику, композитору, режиссёру по пластике, художнику по свету и т.д.).

Тема 7. Режиссёрские упражнения: 1) режиссерское упражнение на пословицы и поговорки; 2) режиссёрское упражнение «Картина»; 3) режиссерское

упражнение «Место действия»; 4) режиссёрское упражнение на оформление спектакля; 5) драматургия костюма; 6) режиссёрское упражнение «Басня».

Тема 8. Экзамен по дисциплине «Основы режиссуры» в V семестре. 5 узловых событий пьесы на языке метода действенного анализа к зачету по основам режиссуры.

8. Самостоятельная работа студентов.

По дисциплине «Основы режиссуры» предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа.

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Темы № 4,5. Метод действенного анализа	Разбор одной из одноактных пьес А.П.Чехова: 1) «Предложение»; 2) «Медведь»; 3) «Свадьба» по методу действенного анализа. Выделить 5 основных событий пьесы.	1. А.М.Паламишев «О методе действенного анализа пьесы», М., Изд. «Просвещение», 1977. 2. А.К.Дундуков «От этюда – к образу», учебно-методическое пособие, Воронеж, 2006. 3. Видеокассеты с записью уроков актерского мастерства на 1 и 2 курсах. Видеотека ВГАИ.	Собеседование на зачете.
2.	Режиссерские упражнения (практическая часть)	Индивидуальные домашние занятия. Подготовка 2 или 3 режиссерских этюдов на тему: 1) басня; 2) место действия; 3) картина	1. Конспект лекций. 2. Б.Е. Захава «Мастерство актера и режиссера», М., «Просвещение», 1969, стр. 224-278.	Просмотр на уроке.

9. Контрольные вопросы к экзамену (VII семестр).

Понятие «Событие» в спектакле.

«Конфликт» в пьесе.

Линия сквозного действия пьесы.

«Зерно» роли.

Режиссёрский замысел спектакля по пьесе.

Режиссёр – как организатор спектакля: работа режиссёра с композитором, художником, режиссёром по пластике.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Событие – малый круг предлагаемых обстоятельств с одним действием. Существует 3 круга предлагаемых обстоятельств: большой, средний и малый. Большой круг – творчество автора целиком и эпоха, в которую он создавал это произведение. Средний круг – предлагаемые обстоятельства отдельного произведения автора. Малый круг – предлагаемые обстоятельства эпизода из пьесы. Отличие понятия «событие» от понятия «предлагаемые обстоятельства». Событие разворачивается в спектакле на глазах у публики, в отличие от предлагаемых обстоятельств, которые могут происходить и до начала спектакля. Действие в событии всегда конфликтно.
2. Понятие внешнего конфликта в пьесе и конфликта внутреннего. Внешний конфликт – столкновение интересов отдельных действующих лиц или групп между собой. Внутренний конфликт – конфликт действующего лица с самим собой, внутренняя борьба в душе персонажа. Основной конфликт пьесы.
3. Действие – волевой акт, направленный к определенной цели. Сквозное действие – основное действие, проходящее через всю пьесу в направлении главной цели всего спектакля. И его сверхзадачи.
4. Характер персонажа, образа есть комплекс отношений с другими действующими лицами пьесы и с самим собой. Зерно роли – выделение основной черты характера образа.
5. Режиссерский замысел пьесы складывается из первого непосредственного впечатления от прочтения пьесы и последующего действенного анализа произведения.
6. И актер, и художник, и режиссёр по пластике, и композитор работают над спектаклем, руководствуясь режиссёрским замыслом, воплощая его общую идею и сверхзадачу.

10. Форма промежуточного и итогового контроля

Итоговый контроль – экзамен в VII семестре.

11. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

Основная литература:

1. А.М. Паламишев «Действенный анализ пьесы». М. Изд. «Просвещение». 1977.
2. М.О. Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным». М., Изд. «Наука». 1971.
3. К.С. Станиславский. «Работа режиссера над пьесой». Собрание сочинений в 8 томах, т. 3. М., изд. «Просвещение». 1961.
4. Б.Е. Захава «Мастерство актера и режиссера». М., «Просвещение», 1969.
5. Г.А. Товстоногов «О профессии режиссера». М., Наука. 1967.
6. Аль Д.Н. Основы драматургии. СПб, 2013, учебное пособие, гриф.
7. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания, М., 2013, учебное пособие, б/гриф.
8. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений, М., 2013, учебник, б/гриф.
9. Профессия – продюсер кино и телевидения, М., 2013, учебник гриф.
10. Богданов И.А. Драматургия эстрадного представления, СПб, 2009, учебник, гриф.
11. Труд актера и педагога: актер и образ, сверхзадача, режиссура и педагогика (под редакцией Буров и Любимцев), М., 2007.
12. К.С. Станиславский Моя жизнь в искусстве, М., 2006.
13. Покровский Б.А. Введение в оперную режиссуру. М., 2009, учебное пособие, б/гриф.

Дополнительная литература:

1. А.К.Дундуков «От этюда – к образу». Учебно-методическое пособие. Воронеж, 2006. Приложение к учебно-методическому пособию, видеокассеты с записью уроков актерского мастерства на 1 и 2 курсах. Видеотека ВГАИ.
2. Сахновский В.Г. Режиссура и методика ее преподавания, М., Л., 1939.

13. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

<http://www.maly.ru/>

– Московский академический Малый театр имени А.Н. Островского.

<http://www.vakhtangov.ru/>

– Московский академический театр имени Е. Вахтангова.

<http://www.bdt.spb.ru/>

– Санкт-Петербургский Большой драматический театр имени Г.А.Товтоногова.

<http://www.alexandrinsky.ru/>

– Санкт-Петербургский академический Александринский театр.

<http://www.mdt-dodin.ru/index.html>

– Санкт-Петербургский Малый драматический театр. Театр Европы.

<http://www.mxat.ru>

– Московский художественный театр имени А.М. Горького.

<http://gitis.net/>

– Московский государственный институт театрального искусства.

<http://academy.tart.spb.ru/>

– Санкт-Петербургская театральная академия.

<http://schepkin.maly.ru/>

– Московский театральный институт имени М. Щепкина.

<http://www.htvs.ru/>

– Московский театральный институт имени Б. Щукина.

14. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

11.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства
1.	Режиссура в драматическом театре	УК-3, ПКО-9, ПК-6, ПК-7	Проверка конспекта по книге Б. Захавы «Мастерство актера и режиссера»
2.	Поиски жанра спектакля.	УК-3, ПКО-9, ПК-6, ПК-7	Проверка конспекта учебно-методического пособия Болотова Э.Н. «Жанр – как выражение отношения искусства к действительности»
3.	Метод действенного анализа пьесы.	УК-3, ПКО-9, ПК-6, ПК-7	Разбор одной из одноактных пьес А.П. Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба» по методу действенного анализа
4.	Промежуточная аттестация (зачет) V семестр	УК-3, ПКО-9, ПК-6, ПК-7	Экзамен

14.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине «Основы режиссуры»

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Практические занятия	Не аттестован («неудовлетворительно»)	выставляется студенту, не освоившему разделы и темы рабочей программы учебной дисциплины.
	Низкий («удовлетворительно»)	выставляется студенту, выучившему все комбинации.
	Средний («хорошо»)	выставляется студенту, хорошо освоившему основные разделы предмета; знающему и выполняющему комбинации движений; хорошо сохраняющему осанку в движении, держащему спину.
	Высокий («отлично»)	выставляется студенту, отлично освоившему основные разделы предмета; знающему и выполняющему комбинации движений; хорошо сохраняющему осанку в движении, держащему спину. Может легко пользоваться изученным материалом и применять его на практике.