

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 «ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ»

Специальность: 52.05.01 Актерское искусство

Специализация: «Артист драматического театра и кино»

Квалификация выпускника: Артист драматического театра и кино

Форма обучения: очная

Факультет: театральный

Кафедра мастерства актера

Воронеж
2025

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1128.

Разработчики:

заслуженный деятель искусств Ингушетии, профессор – Дундуков А.К.;
старший преподаватель кафедры мастерства актера Сидоренко А.Н.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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 адресована студентам-специалистам, обучающимся по специальности 52.05.01 Актерское искусство и входит в состав дисциплин по выбору части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений (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 СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по программе специалитета по специальности 52.05.01 Актерское искусство

Задача ПД	Код и наименование профессиональной компетенции выпускника	индикаторы достижения профессиональных компетенции
Командная работа и лидерство)	УК–3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<p>Знать: общие формы организации деятельности коллектива; психологию межличностных отношений в группах разного возраста; основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели.</p> <p>Уметь: создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды.</p> <p>Владеть: навыками постановки цели в условиях командой работы; способами управления командной работой в решении поставленных задач; навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>

<p>Преподавание профессиональных и смежных дисциплин в области актерского искусства в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность; проведение актерских тренингов.</p>	<p>ПК-11. Способен проводить актерские тренинги</p>	<p>Знать: теоретические и методологические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения; разнообразные формы и способы проведения актерских тренингов. Уметь: отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи; ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов. Владеть: техникой проведения актерских тренингов.</p>
<p>Осуществление функций помощника режиссера в организациях исполнительских искусств; управление творческим коллективом в сфере профессиональной деятельности.</p>	<p>ПК-12. Способен исполнять обязанности помощника режиссера</p>	<p>Знать: особенности организации творческого процесса в театре, место и основные обязанности в нем помощника режиссера. Уметь: выполнять поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем; проводить репетиции по заданию режиссера; проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля. Владеть: опытом участия в создании спектакля во всех его компонентах в тесном сотрудничестве с режиссером.</p>
<p>Осуществление функций помощника режиссера в организациях исполнительских искусств; управление творческим коллективом в сфере профессиональной деятельности.</p>	<p>ПК-13. Способен управлять творческим коллективом</p>	<p>Знать: методы управления творческим коллективом. Уметь: во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра обеспечивать условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля; вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов. Владеть: навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса.</p>

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	4 семестр	5 семестр
		Кол-во часов	
Аудиторные занятия в том числе:	64	32	32
Лекции (Л)	20	10	10
Практические занятия (ПЗ) в том числе:			
овые	44	22	22

мелкогрупповые				
индивидуальные			-	-
Консультации				
Курсовая работа				
Самостоятельная работа студента (СРС)		17	4	13
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		-	-	Э
Контроль		27	-	27
ИТОГО: Общая трудоемкость	час.	108	36	72
	зач. ед.	3	1	2

4.2. Тематическое планирование дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия				СРС	Контроль
			Лекции	Практические				
				Групповые	Мелкогрупповые	Индивидуальные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

4.3. Содержание разделов дисциплины

№ 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.	Пьеса – основа будущего спектакля. Сотрудничество

	Поиски жанра спектакля.	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 внутренний сюжет.	Застольный период – этап в работе режиссера с актерами. Идейно-тематический анализ пьесы.
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».

Темы и их краткое содержание

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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся и формы оценочного контроля

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
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.

5.3. Рекомендации по адаптации рабочей программы 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.

5.4. Образовательные технологии

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине «Этикет» используются:

1) традиционные технологии: лекционные занятия, практические занятия (мелкогрупповые).

2) инновационные технологии: тренинги (интонационно-ритмические) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. 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, ПК-11, ПК-12, ПК-13	Проверка конспекта по книге Б. Захавы «Мастерство актера и режиссера»
2.	Поиски жанра спектакля	УК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-13	Проверка конспекта учебно-методического пособия Болотова Э.Н. «Жанр – как выражение отношения искусства к действительности»
3.	Метод действенного анализа пьесы	УК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-13	Разбор одной из одноактных пьес А.П. Чехова «Медведь», «Предложение», «Свадьба» по методу действенного анализа

4.	Промежуточная аттестация (зачет) V семестр	УК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-13	Экзамен
----	---	------------------------------	---------

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания	Критерии оценивания
Практические занятия	Не аттестован («неудовлетворительно»)	выставляется тому, кто не знает значительной части программного материала по дисциплине, не способен к режиссёрскому разбору пьесы по методу действенного анализа. - ответ отражает отсутствие знаний на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
	Низкий («удовлетворительно»)	выставляется студенту, кто с большими неточностями излагает программный материал, демонстрирует фрагментарные знания по режиссёрскому разбору пьесы по методу действенного анализа. - ответ отражает знания на базовом уровне теоретического и практического материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профилю обучения.
	Средний («хорошо»)	выставляется студенту, хорошо освоившему основные разделы предмета; демонстрирующему способность к режиссёрскому разбору пьесы по методу действенного анализа, но при этом допустившему не большие неточности в изложении программного материала
	Высокий («отлично»)	выставляется тому, кто усвоил достаточно прочно программный материал по дисциплине, в достаточной мере овладел методом действенного анализа материала, чётко представляет себе линию сквозного действия пьесы, её основной конфликт и авторский идейный замысел произведения, владеет навыком соединения линии жизни роли со сквозным действием всего спектакля.

6.4. Требования к форме и содержанию аттестации Контрольные вопросы к экзамену (V 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.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. 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 Бурув 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.

7.2. Рекомендуемая 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.

7.3. 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.Товстоногова.

<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.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания дисциплины «Основы режиссуры» используются учебные аудитории, оснащенные переносным экраном, ноутбуком.

А также концертные залы Института, фонды Информационно-библиотечного центра Института, кабинет информатики Института (самостоятельная работа).