

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры
Филиал г. Рязань**

УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Театрально-режиссерского Факультета

Королев В.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ И МАСТЕРСТВА АКТЕРА В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ**

**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
51.03.05 РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И
ПРАЗДНИКОВ**

**ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
РЕЖИССЕР ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ**

**КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКА
БАКАЛАВР**

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ**

**(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)**

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: курс нацелен на получение знаний, навыков и умений в области режиссуры и актерского мастерства, формирование у студентов понимания принципов учения К.С. Станиславского - как основы актерской и режиссерской технологии, на приобретение навыков анализа драматургического произведения, что в итоге способствует формированию творческой личности режиссера, который чувствует жанр, стиль, темп-ритм и атмосферу сценического действия и умеет посредством работы с исполнителем (актером, музыкантом и т.д.) добиваться раскрытия замысла постановки.

Задачи: формирование основных представлений о принципах театра и режиссуре спектаклей в традициях русского искусства; развитие способностей для формирования замысла постановки на основе драматургического материала и его практического воплощения; накоплении знаний в области теоретического и практического наследия русской классической режиссерской школы К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, Е. Б. Вахтангова и М. А. Чехова, др.; формировании умений и навыков для самостоятельной режиссерской практики; изучении основ актерского мастерства в традициях школы воспитания К. С. Станиславского и практической реализации при создании сценического образа, воспитание творческой самостоятельности, дисциплины и способности к достижению результата, обучить начальным принципам и технологиям театрального режиссерского искусства для использования при постановке театрализованных представлений праздников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы режиссуры и мастерства актера в ТП» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников. Дисциплина «Основы режиссуры и мастерства актера в ТП» изучается в 1, 2 семестрах очного отделения, в 1,2 семестрах заочного отделения.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как
Основы драматургии, история и теория праздничной культуры, актерский психотренинг, Физическая культура и спорт (элективные курсы) Сценическое движение, хореография, техника и технология сцены, речевые технологии, музыка в ТП

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:

Сценарное мастерство, режиссура театрализованных представлений и праздников, основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках, Психология творчества в театрализованном представлении, Музыка в ТП, Хореография в театрализованном представлении, Сценография, Спецэффекты в режиссуре ТП, Грим, Управление проектами в сфере культуры, Документоведение и делопроизводство в режиссуре ТП, методика работы с исполнителем и коллективом, История эстрадного и циркового искусства, История и теория российского и зарубежного шоу-бизнеса, практика Учебная: ознакомительная, практика Учебная: творческая, практика Производственная: творческая, Государственная итоговая аттестация.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Код и Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами* достижения компетенций
УК-5 - Способен воспринимать Межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом философском контексте.	УК-5.1 - Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе

	<p>УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России</p> <p>УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера</p>	<p>межкультурного взаимодействия;</p> <p>учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения;</p> <p>применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;</p> <p>Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей</p>
ОПК-1 Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике.	<p>ОПК-1.1 Знает теоретические и исторические основы, методы культурологии, категории и концепции, связанные с изучением культурных форм, процессов, практик</p> <p>ОПК-1.2 - Умеет применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности</p>	<p>Знать: Основы культуроведения; принципы, методики и технологии социокультурного проектирования.</p> <p>Уметь: Участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере. Собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; структурировать информацию; критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности; высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной практике.</p> <p>Владеть: Основами анализа культурных форм, процессов, практик; навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной</p>

		сфере. - навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.
ОПК-3 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.	<p>ОПК – 3.1. Знает профессиональные и морально-этические требования, предъявляемые профессии.</p> <p>ОПК – 3.2. Умеет оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки зрения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики, применять нравственные нормы и конкретные правила поведения в профессиональной деятельности.</p> <p>ОПК – 3.3. Владеет навыками постановки, осознания и решения возникающих профессиональных задач, применения норм профессиональной этики в профессиональной деятельности.</p>	<p>Знать: Основные этапы и перспективы развития в профессиональной области; нормы профессиональной этики; уровень разработанности и научной обоснованности конкретных проблем и тематик в профессиональной сфере; номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики.</p> <p>Уметь: Адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.</p> <p>Владеть: Навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения.</p>
ПК-3 Готовность осуществлять управление и программирование развивающихся форм Режиссуры театрализованных представлений и праздников всех возрастных групп	<p>ПК-3.1 – Знает основные тенденции в развитии современных форм режиссуры театрализованных представлений и праздников</p> <p>ПК-3.2 – Применяет полученные знания для эффективного планирования и осуществления организацию деятельности в коллективах, учреждениях и организациях,</p>	<p>Знать: Основные сущности особенности управления в сфере организации и постановке театрализованных представлений и праздников для всехвозрастных групп населения.</p> <p>Уметь: Составлять документы связаны с постановкой театрализованныхпредставлений и праздников для всех возрастных форм населения.</p>

населения.	занимающихся реализацией культурнозрелищных программ для различных социальных групп ПК-3.3 – Владеет технологиями применения передового мирового опыта для организации работы коллективов и учреждений, осуществляющих культурнозрелищную деятельность	Владеть: Способностью к организации массовых, групповых и индивидуальных форм режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с культурными потребностями различных групп населения.
ПК-6 Способность планировать и разрабатывать сценарии досуговых мероприятий, осуществлять документационное обеспечение и их проведения.	ПК-6.1 - знает алгоритм создания успешных проектов в сфере культуры ПК-6.2 – умеет работать с документацией проектов ПК-6.3 – координирует работу со всеми службами в рамках творческо-постановочной, финансовой, административной, маркетинговой деятельности продюсера массовых мероприятий	Знать: Основные понятия творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры; основные цели, задачи, виды, формы, технологии творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры. Уметь: Выделять главное и второстепенное в творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры; давать оценку структуре и содержанию разработанных творческих проектов. Владеть: Навыками планирования творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры; оценочными средствами структуры и содержания разработанных творческих проектов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы режиссуры и мастерства актера в ТП» для очной формы обучения составляет 12 з.е., 432 академических часа, из них контактных 220 акад.ч., СРС – 113 акад.ч., формы контроля экзамены - 99, для заочной – 432 академических часа, из них контактных – 78, СРС – 300 акад.часа. формы контроля экзамен-54.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№ п/ п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	пз	индивидуаль ные	ИКР	СРС	
1	Основы профессии. Режиссер. Актер.	1	3	7			9	Вводная лекция
2	Психофизическая действенная природа актерского творчества. Эмоциональная память.	1	3	7			9	Этюды ПФД (память физического действия)
3	Сценическое действие. Логика сценического действия. «Зигзаги» сценического действия.	1	4	7			9	Этюды на три опорных слова.
4	Действие в статике.	1	4	7			9	Этюды на «статическое мгновение». Этюды со скульптурными композициями.
5	Сценическое внимание. Воображение. Магическое «если бы».	1	4	8			9	Этюды на воображение. «Если бы...»
6	Сценическая атмосфера. Работа с предметным миром.	1	4	8			9	Этюды на создание сценической атмосферы. Этюды с предметом
7	Сценическое отношение и оценка фактов	1	4	8	2		9	Этюды на пословицы и поговорки, хокку
8	Режиссерские и актерские ассоциации	1	4	8	2		9	Этюды на музыкальную тему.
9	Бессловесное действие. Внутренний монолог.	1	4	8	2		9	Упражнения на внутренний монолог «вслух» Этюды по картинам
	Итого:	1	34	68	6		81	Экзамен (45 ч КОНТРОЛЬ)Творческий (этюдный) показ

1	Отрывок из пьесы. Классика и современность. Режиссерский замысел	2	5	11		9	Вводная лекция Режиссерская импровизация на выбранный отрывок
2	Мизансцена – язык режиссера.		5	11		9	Упражнения «Мизансцены» Репетиция (постановка) отрывка
3	Драматический и режиссерский анализ пьесы и отрывка	2	6	11	2	9	Найти драматический узел Репетиция (постановка) отрывка
4	Событие. Событийный ряд.	2	6	11	2	9	Событийный план отрывка Репетиция (постановка) отрывка
5	Системы действующих лиц. Характеры и характерностью Действенный анализ по репликам		6	12	2	9	Анализ системы действующих лиц Актерская импровизация Репетиция (постановка) отрывка
6	Художественно-образное решение.		6	12	2	9	Определить образное решение отрывка. Репетиция (постановка) отрывка
	Экзамен	2				9	Творческий показ – сцена (отрывок) из драматургического произведения 54 ч Контроль
			34	68	10	32	
	Итого		68	136	16	113	+99 ч КОНТРОЛЬ

Для заочной формы обучения

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	------------------------	---------	---	---

			Лекции	Групповые	штз	ИКР	СРС	
1	Основы профессии. Режиссер. Актер.	1	1					Вводная лекция
2	Психофизическая действенная природа актерского творчества. Эмоциональная память.	1	1				20	Этюды ПФД (память физического действия)
3	Сценическое действие. Логика сценического действия. «Зигзаги» сценического действия.	1	1				20	Этюды на три опорных слова.
4	Действие в статике.	1	1				20	Этюды на «статическое мгновение». Этюды со скульптурными композициями.
5	Сценическое внимание. Воображение. Магическое «если бы».	1		1	2		20	Этюды на воображение. «Если бы...»
6	Сценическая атмосфера. Работа с предметным миром.	1		1	2		20	Этюды на создание сценической атмосферы. Этюды с предметом
7	Сценическое отношение и оценка фактов	1	1		2		30	Этюды на пословицы и поговорки, хокку
8	Режиссерские и актерские ассоциации	1	1		2		30	Этюды на музыкальную тему.
9	Бессловесное действие. Внутренний монолог.	1			2		22	Упражнения на внутренний монолог «вслух» Этюды по картинам
	Экзамен	1					27	Творческий (этюдный) показ
1	Отрывок из пьесы. Классика и современность. Режиссерский замысел	2	1				20	Вводная лекция Режиссерская импровизация на выбранный отрывок
2	Мизансцена – язык режиссера.	2	1				20	Упражнения «Мизансцены» Репетиция (постановка) отрывка
3	Драматический и режиссерский анализ пьесы и отрывка	2		1	1		20	Найти драматический узел Репетиция

								(постановка) отрывка
4	Событие. Событийный ряд.	2		1	1		20	Событийный план отрывка Репетиция (постановка) отрывка
5	Системы действующих лиц. Характеры и характерностью Действенный анализ по репликам	2			2		20	Анализ системы действующих лиц Актерская импровизация Репетиция (постановка) отрывка
6	Художественно-образное решение.	2			2		18	Определить образное решение отрывка. Репетиция (постановка) отрывка
	Экзамен	2					27	Творческий показ – сцена (отрывок) из драматургического произведения
	Итого		8	4+20 инд	16	30	354	

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ)

Тема 1. Основы профессии. Режиссер. Актер. Театр.

Театр — искусство коллективное. Театр — искусство синтетическое. Актер — носитель специфики театра. Действие — основной материал театрального искусства. Драматургия — ведущий компонент театра. Творчество актера — основной материал режиссерского искусства. Зритель — творческий компонент театра. Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве. Природа сценических переживаний актера. Единство актера-образа и актера-творца. Действие — главный возбудитель сценических переживаний актера. Действие — основной материал актерского искусства. Синтез «переживания» и «представления». Основные принципы воспитания актера. Воспитание художественного вкуса. Дисциплинарно-этическое воспитание. Сценическое воспитание актера Система К. С. Станиславского. Принцип жизненной правды; Принцип идейной активности искусства, нашедший свое выражение в учении о сверхзадаче; Принцип, утверждающий действие в качестве возбудителя сценических переживаний и основного материала в актерском искусстве; Принцип органичности творчества актера; Принцип творческого перевоплощения актер в образ. Внутренняя и внешняя техника. Единство чувства правды и чувства формы

Тема 2. Психофизическая действенная природа актерского творчества. Эмоциональная память.

Поведение человека имеет две стороны: физическую и психическую. Причем одно от другого никогда не может быть оторвано и одно к другому не может быть сведено.

Всякий акт человеческого поведения есть единый целостный психофизический акт. Поэтому понять поведение человека, его поступки, не поняв его мыслей и чувств, невозможно. Но невозможно также понять его чувства и мысли, не поняв объективных связей и отношений его с окружающей средой. Станиславский «...творчество как процесс психофизический». ... "Создается взаимодействие тела и души, действия и чувства, благодаря которому внешнее помогает внутреннему, а внутреннее вызывает внешнее".

Понятие эмоциональной памяти является в системе Станиславского одним из основополагающих и призвано решить вопрос об источнике возникновения сценических чувств актёра. Введение этого понятия в актёрскую практику предполагает, что актёр демонстрирует на сцене «вспоминаемые» им ранее пережитые в жизни чувства и эмоции. Такие воспроизведённые из эмоциональной памяти чувства Станиславский называет *художественными*, в противоположность чувствам обыденным, которым художественность вовсе не свойственна.

Тема 3. Сценическое действие. Логика сценического действия. «Зигзаги» сценического действия.

Действие, будучи материалом актерского искусства, является носителем всего, что составляет актерскую игру, ибо в действии объединяются в одно неразрывное целое мысль, чувство, воображение и физическое (телесное, внешнее) поведение актера-образа. Для действия характерны два признака: 1) волевое происхождение; 2) наличие цели. Цель действия заключается в стремлении изменить явление, предмет, на который оно направлено, так или иначе переделать его. Указанные два признака коренным образом отличают действие от чувства. Физические и психические действия, предлагаемые обстоятельства и сценический образ. Виды психических действий. Условный характер классификации. Значение простейших, физических действий в творчестве актера. Превращение психических задач в физические. «Метод физических действий» Станиславского и «биомеханика» Мейерхольда.

Тема 4. Действие в статике.

Статика включает в себя ряд застывших поз, имеющих целью воспитание скульптурности тела, и в то же время служит чисто техническим целям – выработке статического равновесия и развитию вестибулярного аппарата. От правильных ощущений рождается сознание неограниченных возможностей тела, его красоты

Тема 5. Сценическое внимание. Воображение. Магическое «если бы».

Виды внимания. Объекты произвольного внимания актера. Творческий зажим и актерская сосредоточенность. Правильный выбор объекта. О непрерывной линии внимания. Нужно ли видеть то, чего нет? Сценическое внимание и фантазия. О субъекте сценического внимания. Актер и зритель. Внимание в жизни и на сцене. Внимание формальное и творческое. Специфика актерского воображения. Случайности на сцене и их оправдание. «Если бы...»

Тема 6 Сценическая атмосфера. Работа с предметным миром.

Атмосфера создается постепенно и складывается из множества элементов, заданных автором или сочиненных режиссером. Это понятие почти невозможно определить, уложить в словесные формулы. Оно ускользает от однозначной прямолинейности, дразнит своей изменчивостью, непостоянством и зыбкостью. Верно найденная атмосфера и точно решенные средства ее выражения – всегда плод соединения творческих усилий режиссера, актера и художника. В ней должно быть выражено все:

идея спектакля, ритмы сценической жизни, с ней связаны образы героев, их взаимоотношения.

Каждое произведение требует своей особой атмосферы, которая должна подчеркнуть основную мысль и действие на сцене. Поиски атмосферы зависят от жанра продукта труда режиссера. Большую роль при создании атмосферы играет знание быта, эпохи, традиций. Все это создает колорит и единый стиль произведения. Таким образом, атмосфера – это одно из главных направлений в замысле режиссера и создается с общим постановочным решением.

Атмосфера, как материальная среда, в которой он живет, есть образ актера.

- 1) К ним относятся: звуки, шумы, ритмы, освещение, мебель, вещи, костюм, макияж ..
- 2) **Атмосфера** является художественным средством. Это и причина, и следствие событий. Атмосфера мобильна, новое событие создает новую атмосферу.
- 3) Атмосфера зависит от: места действия, времени действия, характер общения, взаимодействия человека с ситуацией, характер мышления, обстоятельств, темп ритма героя, психофизического благополучия героя, мизансцена, события, общение с неодушевленным миром, цвета, запахи.
- 4) **Условия для создания атмосферы:**

Тема 7 - Сценическое отношение и оценка фактов

Сценическое отношение — путь к образу. Отношение— основа действия. Два вида сценических отношений. Оценка факта. Зарождение сценического действия. Актер должен уметь искать, находить и делать своими отношения, которых требует роль. Ко всему, что находится и происходит на сцене, актер должен уметь относиться в соответствии с требованиями художественного вымысла данной пьесы и данной роли. Актер должен уметь, исходя из заранее установленных отношений, любой факт сценической жизни принять как неожиданность и правильно (в соответствии с психологией образа) оценить этот факт.

Тема 8 - Режиссерские и актерские ассоциации

Ассоциативный ряд – картины и представления, вытекающие одно из другого по их совместимости или противоположности. **Ассоциация** (лат. - связываю) - способ достижения художественной выразительности, основанной на выявлении связи образов с представлениями, хранящимися в памяти или закрепленными в культурно - историческом опыте.

Тема 9 - Бессловесное действие. Внутренний монолог.

К «зоне сценического молчания», по определению А.Д. Попова, относятся такие элементы театральной технологии, как восприятие, оценка, второй план, подтекст, внутренний монолог, все виды пауз (актёрские, режиссёрские, драматургические). Эта та зона, где зрительское восприятие сценического действия особенно пристально и глубоко, эта та зона зрительского притяжения, где психологический процесс внутреннего движения смысла в роли становится более зримым и рельефным, более красноречивым, чем при произнесении текста.

Тема 10. Отрывок из пьесы. Классика и современность. Режиссерский замысел

Работа режиссера над драматическим произведением. Отрывок из пьесы. Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного художественного произведения. Этой цели режиссер достигает на основе своего творческого замысла и осуществляя руководство творческой деятельностью всех участвующих в коллективной работе над сценическим воплощением пьесы. Режиссерский замысел. Всякое художественное творчество имеет

своим исходным моментом определенный замысел будущего произведения. Это, разумеется, относится и к режиссуре. Но театр — искусство сложное, синтетическое, и режиссерский замысел (так называемый «план постановки») должен охватить и привести к художественному единству все стороны, все грани того необычайно сложного произведения искусства театра, каким является спектакль. В состав режиссерского замысла входит:

1. Идейное истолкование пьесы (ее творческая интерпретация);
2. характеристика отдельных персонажей;
3. Определение стилистических и жанровых особенностей актерского исполнения в данном спектакле;
4. Решение спектакля во времени (в ритмах и темпах);
5. Решение спектакля в пространстве (в характере мизансцен и планировок);
6. Характер и принципы декоративного и музыкально-шумового оформления.

Очень важно, чтобы уже в процессе создания замысла у режиссера было ощущение целого и чтобы все элементы замысла вырастали из единого общего корня или, как любил говорить Вл.И. Немирович-Данченко, из зерна будущего спектакля.

Тема 11. Мизансцена – язык режиссера.

Умение создавать яркие, выразительные мизансцены является одним из важнейших признаков профессиональной квалификации режиссера. Это язык режиссера. В характере мизансцен больше, чем в чем-либо другом, проявляется стиль и жанр постановки. Через систему мизансцен режиссёр придаёт спектаклю определённую пластическую форму.

Важнейшие требования, которым должна отвечать мизансцена:

1. Психологически Оправдана актёрами,
2. Возникать естественно, непринуждённо и органично.
3. Мизансцена должна быть действенна(взаимоотношения и борьба персонажей)
4. Композиционно организована в определенной сценической среде и пространстве,
5. Вбирать в себя все слагаемые внутренней жизни персонажей, их физическое самочувствие, темпo ритм и т.д.

Мизансцена — одно из важнейших средств образного выражения режиссерской мысли и один из важнейших элементов

Мизансцена должна создать и обеспечить связность, общую органическую систему, где каждый элемент вписывается в единое целое, где ничто не случайно, где каждый элемент выполняет определенную функцию в общей концепции.

Осуществить мизансцену – это сделать физически ощутимым сокровенный смысл драматургического текста. Для достижения этих целей мизансцена располагает всем разнообразием сценических (пластика пространства, приспособления, освещение, костюм, расположение сцена-зал и т.д.) и игровых (манера и принцип актерской игры, сценическая актерская пластика, пристройки и приспособления) средств.

Мизансценирование – это творческий процесс, а не механическая «разводка».

Тема 12. Драматический и режиссерский анализ пьесы и отрывка

Режиссерский анализ сценического произведения. Конфликт в драматическом произведении. Содержание, форма и мастерство. Определение темы пьесы, ее идеи и сверхзадачи. Начать предварительный режиссерский анализ пьесы нам представляется наиболее целесообразным с определения темы пьесы. За этим последует раскрытие ее ведущей, основной идеи и сверхзадачи. Изучение действительности в связи с

постановкой. Анализ произведения. Сверхзадача и сквозное действие роли. Круг предлагаемых обстоятельств, данных автором; Взаимоотношения с партнёрами, диктующие поведение действующего лица в отрывке; Последовательная цепь событий и поступков действующего лица на протяжении всей пьесы (непрерывная линия жизни роли); Главное событие отрывка и его значение для линии действия всей роли; Цель в отрывке, событие в отрывке, препятствия на пути к достижению цели и свои действия – средства для её осуществления; Создание на основе авторского текста линии жизни данного действующего лица, определяя социальные и другие причины, обуславливающие формирование его характера и поступки.

Тема 13. Событие. Событийный ряд.

***Событие** – это психологическое происшествие, которое в корне меняет у всех действующих лиц отношение к происходящему, порождает новое соотношение сил. Система взаимоотношений персонажей в определенный отрезок времени. Событие определяет движение и развитие конфликта спектакля и его разрешения. Событийное развитие - важная часть режиссерского замысла. Событие - основная структурная единица сценической жизни, неделимый атом действенного процесса. **Важные события, которые определяют процесс движения спектакля.** - исходное событие - зарождение конфликта; - основное событие - его суть; - главное событие - разрешение конфликта. Товстоногов считал, что пьеса в своем развитии опирается на пять таких событий: **1.** Исходное событие - эмоциональный «зачин» спектакля. Оно начинается за пределами спектакля и заканчивается на глазах зрителя; отражает в себе исходное предлагаемое обстоятельство. **2.** Основное событие - здесь начинается борьба по сквозному действию, вступает в силу ведущее предлагаемое обстоятельство пьесы. **3.** Центральное событие - кульминационный в спектакле пик борьбы по сквозному действию. **4.** Финальное событие - здесь кончается борьба по сквозному действию, исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство. **5.** Главное событие - самое последнее событие спектакля, заключающее «зерно» сверхзадачи; идея произведения в нем становится явной; здесь решается судьба исходного предлагаемого обстоятельства (оно или изменяется или остаётся прежним). Событие это сложный длительный непрерывный процесс, который помимо физического проживания имеет и психическое. Событие способно менять цель героя, его линию поведения, быть катализатором действия. Существует своего рода схема, по которой можно проследить процесс развертывания события: восприятие; оценка; непосредственно действие. Или иначе - как говорил Станиславский: «увидел - испугался - побежал».*

Тема 14. Системы действующих лиц.

Характеры и характерность. Действенный анализ по репликам. Психофизическая выразительность речи; словесное воздействие как подтекст.

Система персонажей – это соотнесенность действующих лиц художественного произведения друг с другом. У каждого персонажа должно быть свое назначение в сюжете, и его определяет конструирующий принцип произведения. Для каждого героя должна быть разработана функция, выполняя которую он помогает истории обрести полноту. Каждый актер должен служить всему действию. Основные типы персонажей с точки зрения их сюжетной функции. **Герой.** Самое важное действующее лицо — это главный герой. Его проблема в центре внимания, и он, пытаясь ее решить, двигает сюжет вперед. Герой преследует цель (имеет стремление), но слабости и недостатки мешают ему ее достичь. Все остальные персонажи — либо противники, либо союзники главного героя, иногда — сочетание того и другого. По сути дела, все сюжетные повороты в значительной степени — следствие отношений героя с остальными действующими лицами.

Тема 15. Художественно-образное решение.

Поиски сценической образности. Поиск выразительных средств отрывка. Художественный образ. Режиссерский прием. Постановочное решение.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды занятий	учебных технологии
1	2	3	4
1	Основы профессии. Режиссер. Актер. Режиссерский замысел	Лекция Самостоятельная работа	Вводная лекция
2	Психофизическая действенная природа актерского творчества. Эмоциональная память.	Лекция Самостоятельная работа	Режиссерские тренинги, Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
3	Сценическое действие. Логика сценического действия. «Зигзаги» сценического действия.	Лекция Самостоятельная работа	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
4	Действие в статике.	Лекция Самостоятельная работа	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
5	Сценическое внимание. Воображение. Магическое «если бы».	Лекция Самостоятельная работа	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
6	Сценическая атмосфера. Работа с предметным миром.	Лекция Самостоятельная работа	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
7	Сценическое отношение и оценка фактов	Лекция Самостоятельная работа	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
8	Режиссерские и актерские ассоциации	Лекция Самостоятельная работа	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
9	Бессловесное действие. Внутренний монолог.	Лекция Самостоятельная работа	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
	Зачет	Лекция	Творческий показ

		<i>Самостоятельная работа</i>	
1	Отрывок из пьесы. Классика и современность. Режиссерский замысел	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
2	Мизансцена – язык режиссера.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
3	Драматический и режиссерский анализ пьесы и отрывка	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
4	Событие. Событийный ряд.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
5	Системы действующих лиц. Характеры и характерностью Действенный анализ по репликам	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс
6	Художественно-образное решение.	<i>Лекция Самостоятельная работа</i>	Режиссерские тренинги Упражнения Этюды и зарисовки Мастер-класс

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения таких заданий как режиссерские и актерские этюды, класс-концерты, анализ отрывка драматической пьесы, действенный анализ пьесы, идейно-тематический план и режиссерский событийный план являются практической подготовкой к защите на зачете и в последствии на экзамене. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения творческих заданий и опроса в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы режиссуры и мастерства актера» проводится в форме зачета. Студенты защищают режиссерский этюд.

6.1. Критерии оценки результатов по дисциплине¹

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.2. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Основы режиссуры и мастерства актёра».

Текущий контроль – Тестирование

«Тесты по теме – этюдная работа»

В чем отличия режиссерского этюда от актерского этюда?

1. Создание сценки для наилучшей демонстрации способностей актёра.
2. Создание сценки, где мало действия и много диалогов.
3. Главная задача этюда - тренинг воображения автора и режиссёра (+)

Иллюстративность, тавтологичность или ассоциативность?

1. В этюде на малую литературную форму главное правильно повторить действие (басни) на сцене?
2. Главное, привести в самом этюде цитаты из малого литературного произведения?
3. Главное, глубокий анализ произведения, вычленение сверхзадачи и создание ассоциативного этюда на эту сверхзадачу? (+)

Этюд по картине: описание сюжета, изображенного на картине и прямой перенос его на сцену (?) или аналитическое восприятие **message** (главной идеи) картины и создание студентом собственного этюда по этой же сверхзадаче?

1. В этюде по картине главное повторить нарисованный на холсте сюжет?
2. Главное, продолжить на сцене сюжет, нарисованный на холсте?
3. Выявления message заложенного художником в картине и создание на данную сверхзадачу собственного этюда? (+)

Этюд на классическое музыкальное произведение. Как создавать?

1. Уловить в музыкальном произведении узнаваемые звуки природы и, опираясь на них создать на сцене картинку природы?
2. Вспомнить в какую эпоху жил композитор и передать эту эпоху в этюде?
3. Почувствовать (иногда на интуитивном уровне) эмоциональную суть - сверхзадачу произведения и создать по этой сверхзадаче этюд? (+)

Сценарий собственной сказки - в чем главная задача?

1. Главное, придумать и реализовать на сцене прием волшебного превращения реальности в сказку?
2. Главное, острота диалогов и юмор в сказке?
3. Главное, автор должен своей историей поставить сверхзадачу, а режиссер (он же) материализовать ее на сцене. Идеально найти режиссерский символ сверхзадачи?

Вопросы к тестированию по теме «Работа над отрывком из драматургии»

1. Что такое «Событие» в отрывке?

- короткая реплика, после которой есть ремарка «пауза»
- реплика, после которой партнер переспрашивает «что ты имеешь в виду»?
- событие – это психологическое происшествие, которое меняет для всех действующих лиц отношение к происходящему, порождает новое соотношение сил
- событие - это зарождение конфликта
- событие – это крупная оценка, заставляющая одного из персонажей начать совершенно новое действие

2. Дать определение «Кусок в драматургии это.»

- кусок в отрывке — это фрагмент до смены действия
- кусок — это фрагмент пьесы между появлениями очередных персонажей
- кусок — это «явление» или целостный эпизод в развитии сюжета
- кусок — это большой фрагмент действия, необходимого для развития сюжета
- кусок — это часть пьесы между двумя ремарками «пауза»

3. Что такое «Задача»?

- задача — это действие одного из персонажей внутри данного эпизода пьесы
- задача — это выполнение очередной, неглавной цели персонажа
- задача — это то действие, которое мешает персонажу спокойно и равномерно произносить свой текст
- прием, необходимый для динамичного развития интриги
- важная составная часть конфликта между персонажами

3.» Словесное действие» это.

- словесное действие — это режиссерский прием
- словесное действие — это часть конфликта между персонажами
- словесное действие — это краткое изложение смысла какого-либо эпизода пьесы
- несколько фраз, произнесенных для того, чтобы изменить поведение партнера на сцене

4. Репетиционная методика (импровизация действия). Что это такое?

- поведение режиссера во время репетиций
- указание как точно следует себя вести на сцене и запоминание методом повторов
- разбор текста и определение возможной последовательности действий
- сочинение самостоятельной последовательности действий с возможным изменением ее в ходе репетиций

5. «Сценическое общение»

- правдоподобный обмен репликами во время спектакля
- произнесение текста с целью изменения поведения сценического партнера
- способ подлинного взаимодействия партнеров, должно возникать и во время произнесения текста, и в паузах
- один из разделов «системы Станиславского»
- это взаимное воздействие общающихся партнёров при неразрывной внутренней взаимосвязи.

6. «Внутренний монолог»

- один из приемов актерской школы психологического театра
- способ концентрации сценического внимания
- элемент психологического действия
- один из способов погружения в психологию персонажа, в подлинное действие

7. «Пауза»

- зона сценического взаимодействия, лишенная текста
- фрагмент действенной неподвижности персонажей
- фрагмент спектакля, лишенный сценического действия
- режиссерский прием для привлечения внимания зрителя к внутренней жизни персонажа
- средство художественной выразительности, создает эмоциональное напряжение и концентрирует внимание публики

8. «Событийность» отрывка, пьесы

- один из способов режиссерского анализа драматургии
- качество пьесы, при помощи которого определяется ритм спектакля
- умение режиссера выделить главные драматические происшествия, понять глубинное содержание
- увидеть событийность - умение найти факты, происшествия, заставляющие персонажа (актера) резко изменить сценическое действие

9. «Сценическая метафора»

- режиссерский прием работы с реквизитом
- световой или цветовой акцент на детали декорации, созданный совместно с художником-постановщиком
- способ подачи материала при котором предмет или деталь приобретают дополнительный смысл или даже несколько смыслов одновременно
- один из способов театрального иносказания

10. Что такое «планировка театрального пространства»

- рабочий чертеж готовящейся декорации
- описание мебели, которую нужно расставить в репетиционном классе
- первый вариант макета сценического оформления
- вид сверху сцены, подготовленной к спектаклю

11. Что такое «кинолента видений»

- деталь внутреннего монолога актера
- способ работы актера над будущей ролью
- кинохроника, необходимая для освоения предлагаемых обстоятельств
- воображаемое действие актера во время спектакля

- физические действия, которые не проявляются во внешних движениях. Специально натренированные видениями внутреннего зрения.

12. Что такое «мизансцена»?

- передняя часть сцены
- средство выражения режиссерской мысли
- событие, происходящее в театрализованном представлении, спектакле
- постановка с участием одного актера
- осознанное расположение одной из деталей зрелища на сценической площадке

13. Что такое «режиссерская интерпретация» пьесы, отрывка?

- действенный анализ пьесы, оформленный письменно
- толкование пьесы, основанное на анализе описанных событий
- использование чьей-либо драматургии для собственных высказываний режиссера
- указания режиссера, адресованные постановочной группе
- разработка предлагаемых обстоятельств при подготовке исторической драматургии

14. Что такое «образ спектакля»?

- совокупность сценических средств, подчиненных выражению главного смысла пьесы
- ассоциативный ряд, возникающий в воображении зрителя во время восприятия спектакля
- результат перевода драматургического материала в сценическую форму
- сценография, созданная общими усилиями художника-постановщика и режиссера
- художественный образ рождается в воображении режиссера, воплощается специфическими театральными средствами в создаваемом зрелище и затем воссоздается воображением зрителя

Подготовка тематических докладов и их публичное обсуждение. Список тем для докладов

«Этюдная работа»

1. Этюдный метод Станиславского.
2. Принципы создания этюда по произведениям малой литературной формы (анекдот, поговорка, пословица, басня сказка). Четкое понимание основ драматургии.
3. Принципы создания этюда по музыкальному произведению (основы ассоциативного мышления).
4. Принципы создания этюда по живописному (скульптурному) произведению. (Авторские ассоциации на тему картины).
5. Принципы создания этюда по поэтическому произведению (Авторские ассоциации на тему стихотворения).
6. Этюд на басню – это иллюстрация, инсценирование, или сочинение собственного ассоциативного произведения?
7. Отработка авторских навыков (драматургических) при сочинении сценария сказки.
8. Обучение режиссерским навыкам при постановке сказки собственной сказки (сверхзадача или message).
9. Актерский этюд. Режиссерский этюд. Совпадения и различия.
10. Перерастание режиссерского этюда в сценарий театрализованного представления.

«Классическая драматургия»

1. Ж.Мольер «Скупой». В чем актуальная трактовка образа главного героя?
2. П.Мариво. Главные особенност драматургии.
3. В.Шекспир. Тимон Афинский. Актуальность пьесы.
4. В.Шекспир. Кориолан. Образ главного героя.
5. Н.Гоголь. Женитьба. Тема времени.
6. Н.Гоголь. Ревизор. Удвоение как основной прием драматурга.
7. Г.Ибсен. Привидения. Раскрыть позицию драматурга: Отчаяние или оптимизм?
8. А.Сухова-Кобылин. Главные особенности сатирического взгляда автора.
9. Б.Брехт. Турандот или Конгресс обелителей. Раскрыть природу использования автором традиционного сюжета.
10. А.Чехов. Вишневый сад. Особенности структуры пьесы.

Промежуточная аттестация по дисциплине – зачет – проходит в формате защиты (сценария и творческого показа) режиссерского этюда. Студент выполняет следующие задания.

1. Выбрать тему этюда (картина, музыка, другое)
2. Придумать сюжет этюда
3. Определить систему действующих лиц
4. Определить конфликт, развитие, кульминацию, трюк и финал

Основой для сочинения *этюда* могут быть

1. существующие **короткие формы литературных произведения** (анекдот, поговорка, пословица, басня, сказка). Студент должен самостоятельно придумать сюжет, определить предлагаемые обстоятельства, создать элементы декораций и реквизита. Подобрать музыкальное сопровождение, наложить шумы. Использовать дополнительные элементы сценической выразительности (экран).
2. Наряду с малыми литературными формами также основой для постановки студентами *этюдов* часто являются **картины, скульптурные композиции, музыкальные произведения, поэтические произведения, сказки...**

Защита ориентирована на проверку сформированности конкретных компетенций, таких как Основные сущности особенности управления в сфере организации и постановке театрализованных представлений и праздников для всех возрастных групп населения, основные понятия творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры; основные цели, задачи, виды, формы, технологии творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры.

(ПК-3,6). особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; (УК-5), Основные этапы и перспективы развития в профессиональной области; нормы профессиональной этики; уровень разработанности и научной обоснованности конкретных проблем и тематик в профессиональной сфере; номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики. (ОПК -1,3)

Контроль обучающихся по дисциплине «Основы режиссуры и мастерства актера» проходит в формате экзамена. Состоит из двух частей. Вопросы по билетам и творческий показ отрывков из драматургического произведения. *Студент выполняет ряд заданий по защите.* Задания:

1. Выбрать драматургическое произведение и событийный отрывок (драматическую сцену) из него
2. Провести анализ отрывка
3. Определить его структуру, систему действующих лиц и характеров
4. Определить событийный ряд отрывка
5. Придумать художественно-образное решение и режиссерский ход
6. Провести режиссерский действенный анализ отрывка
7. Отрепетировать задуманное

Задания по теме «Отрывок из драматургии»

1. Студент должен самостоятельно выбрать фрагмент из пьесы. Определить суть главного события. Обосновать свой выбор во время публичной защиты замысла.
2. Студент должен выстроить действие, насытить его темпо-ритмами.
3. На основании понимания психофизики верно подобрать исполнителей, прежде всего - главных ролей.
4. Определить вместе с исполнителями куски и задачи внутри них.
5. Найти в драматургии ключ к индивидуальному прочтению образов действующих персонажей.
6. Организовать сценическое пространство, выстроить световую и звуковую партитуру.

Примерные вопросы для экзамена:

1. Действие — основной материал театрального искусства.
2. Драматургия — ведущий компонент театра.
3. Творчество актера — основной материал режиссерского искусства.
4. Единство физического и психического, объективного и субъективного в актерском творчестве.
5. Синтез «переживания» и «представления».
6. Основные принципы воспитания актера. Воспитание художественного вкуса.
7. Принцип жизненной правды;
8. Учении о сверхзадаче;
9. Единство чувства правды и чувства формы
10. Психофизическая действенная природа актерского творчества.
11. Эмоциональная память.
12. Сценическое действие.
13. Логика сценического действия.
14. Действие в статике.
15. Сценическое внимание.
16. Воображение.
17. Магическое «если бы».
18. Сценическая атмосфера.
19. Работа с предметным миром.
20. Сценическое отношение и оценка фактов
21. Режиссерские и актерские ассоциации
22. Бессловесное действие. Внутренний монолог.

23. Мизансцена – язык режиссера.
24. Драматический и режиссерский анализ пьесы и отрывка
25. Событие. Событийный ряд.
26. Системы действующих лиц.
27. Характеры и характерность
28. Действенный анализ по репликам
29. Психофизическая выразительность речи;
30. словесное воздействие как подтекст.
31. Художественно-образное решение

Экзамен ориентирован на проверку сформированности конкретных компетенций (УК-5, ОПК – 1,3, ПК-3,6 уметь, владеть), таких как

Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере. Собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; структурировать информацию; критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально - практической деятельности; высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной практике. Адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики. Составлять документы связаны с постановкой театрализованных представлений и праздников для всех возрастных форм населения. Выделять главное и второстепенное в творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры; давать оценку структуре и содержанию разработанных творческих проектов.

Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей. Основами анализа культурных форм, процессов, практик; навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере. - навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры. Навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения. Способностью к организации массовых, групповых и индивидуальных форм режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с культурными потребностями различных групп населения. Навыками планирования творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры; оценочными средствами структуры и содержания разработанных творческих проектов.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М., 1973г.
2. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. М., 1992г.
3. Гончаров А.А. Поиски выразительности в спектакле М., 1964
4. Поламишев А.М. Мастерство режиссера М., 1992
5. Попов А.Д. О художественной целостности спектакля М., 1980
6. П. Ершов Режиссура как практическая психология. – М.: ВТО, 1972

Дополнительная литература:

1. Товстоногов Г.А. О профессии режиссёра. М., 1967г.
2. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М., 1956 г.
3. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л., 1984 г.
4. Ершов П.М. Искусство толкования. В 2-х томах. - Дубна, 1997.
5. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. - М.. 1968.
6. Мастерство режиссера. – I – IV курсы / Под общей ред. . 2-е изд., испр. И дополн. – М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2012. – 534 с.
7. Крыжицкий В.Н. Марджанов и русский театр. М., 1958
8. Структура действия и современный спектакль. Л.: ЛГИТМИК, 1988. – 200 с.
9. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. – М.: Искусство, 1979
10. В. Сахновский-Панкеев . Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. - Л.: Искусство, 1969. - 232 с.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
- ООО «Издательство Лань».
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. студенты выполняют

Этюды-тренинги

- Этюды ПФД (память физического действия)
- Этюды на три опорных слова.
- Этюды на «статическое мгновение». Этюды со скульптурными композициями.
- Этюды на воображение. «Если бы...»
- Этюды на создание сценической атмосферы. Этюды с предметом
- Этюды на пословицы и поговорки, хокку
- Этюды на музыкальную тему.
- Этюды по картинам

Упражнения на существование в «зоне молчания»

- Упражнения на внутренний монолог «вслух»
- Упражнения «Мизансцены»

Актерские импровизации

- Музыкальные
- Творческое задание в предлагаемых обстоятельствах

Режиссерская импровизация на выбранный отрывок (сцену)

- *Рассказ-презентация*
- *Репетиционный рабочий вариант*

Класс-концерты по заданным темам

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к репетициям, репетиции, дискуссии, презентации, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, подготовка класс-концертов, творческих показов, написание сценариев по изучаемой теме и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word,
Excel,
Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проведения занятий по дисциплине «Основы режиссуры и мастерство актера в ТП» по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников имеется необходимая материально-техническая база, стулья, оборудованная сцена, столы.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного

процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составители программы:

Профессор, к.п.н. Комарова М.В., Профессор Калмыков А.Д., доцент Кротенко П.Ю.