Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО: **Председатель УМС** **Факультета искусств** **М.Б. Гуров**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История режиссуры**

Направление подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки Руководство любительским театром

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения заочная

(РПД адаптирована для лиц

с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: формирование преставлений о режиссуре, как ведущем и синтетическом компоненте театрального искусства, приобретение опыта режиссерского анализа литературного произведения и его воплощения на сцене, овладение методикой работы с актером в любительском театральном коллективе.

Задачи: овладение основополагающими принципами и приемами режиссерского искусства; уяснение специфики режиссерских педагогических и мировоззренческих проблем; и методов их исследования; выработка навыков работы в условиях любительского театрального коллектива; умение четко и логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственный творческий замысел и его воплощение;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История режиссуры» входит в состав Блока 1 «Дисциплины» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки «Руководство любительским театром». Дисциплина «История режиссуры» изучается 7-8-м семестрах для заочной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы в результате освоения дисциплин «Режиссура и актерское мастерство», «История зарубежного театра», «История русского театра», «Организация и руководство народной художественной культурой».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Культурология», «Режиссура и актерское мастерство», а также для прохождения учебной и преддипломной практик. 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 подготовки51.03.02 Народная художественная культура; профиль Руководство любительским театром.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы** **компетенций**	**Результаты обучения**
УК3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.	УК-3.1 - Понимает требования ролевой позиции в командной работе и эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели УК-3.2 - Определяет свою роль в команде, эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том числе, участвует в обмене информацией, знаниями и опытом в интересах выполнениях командной задачи	**Знать:** основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; профессиональные этические нормы; основные командные стратегии **Уметь:** руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; вырабатывать и реализовывать командную стратегию; **Владеть:** организационными навыками; навыком эффективной коммуникации в команде
ОПК3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики.	ОПК – 3.1. Знает профессиональные и морально-этические требования, предъявляемые профессии. 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. ОПК – 3.3. Владеет навыками постановки, осознания и решения возникающих	**Знать:** номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики. **Уметь:** адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики. **Владеть:** навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения.
ПК1. Владеет теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы-драматургии, прозы, поэзии - основами инсценирования.	ПК1.1 Основы режиссуры и актерского мастерства. ПК1.2 Знает и разбирается в современной и классической драматургии, прозе, поэзии. ПК1.3 Умеет планировать, разрабатывать и согласовывать план творческо-производственной работы в том числе с использованием макетов и экспликаций.	**Знать:** основные положения теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы- драматургии, прозы, поэзии; основные принципы инсценирования; **Уметь:** творчески применять полученные знания на практике; **Владеть:** искусством создания сценических экспликаций на основе анализа произведений литературы.
ПК5. Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества.	ПК5.1 Знает о сущности, предмете, целях и задачах современного этнокультурного образования, о его взаимосвязях с различными отраслями педагогической науки; ПК5.2 Способен раскрыть роль этнокультурного образования в современном мировом культурно- информационном пространстве;	**Знать:** сущность, предмет, цели и задачи этнокультурного образования, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; основные направления (концепции) и исследователей в области этнопедагогики; основные средства, приемы, методы и факторы народного воспитания; формы и методы педагогического руководства коллективом народного творчества. **Уметь:** объяснять содержание и тенденции развития основных форм и методов этнокультурного образования; обнаруживать взаимосвязи форм и методов в области этнокультурного образования и этнопедагогики; высказывать оценочное суждение о формах и методах народной педагогики и потенциале их использования в современном этнокультурном образовании; использовать теоретические знания применительно к практике руководства коллективом народного творчества. **Владеть:** навыками применения основных форм и методов этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества.
ПК9. Способность участвовать в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций.	ПК9.1 Способен в коллективе разработать и внедрить методику организации и руководства этнокультурными центрами, любительскими театрами, а также методические основы обучения теории и истории народной художественной культуры в различных типах учебных заведений; ПК9.2 Способен участвовать в организационно-методической деятельности по подготовке и проведению фестивалей, конкурсов, смотров, олимпиад, праздников, выставок, мастер-классов, семинаров, конференций и других мероприятий с участием этнокультурных центров, любительских театров, а также образовательных организаций, осуществляющих подготовку учащихся в области теории и истории народной художественной культуры;	**Знать:** о современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры; методику написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций. **Уметь:** собирать, обобщать, классифицировать и анализировать эмпирическую информацию по научно- методической деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций; обосновывать необходимость в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций. **Владеть:** методами сбора и анализа эмпирической информации; методикой написания научных статей, программ и учебно-методических пособий для коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций.

***4.* СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История режиссуры» составляет 5 зе, 180 акад. часа, из них контактных 24 акад.ч. СРС 143 акад.ч., 4ч. зачет, 9ч. экзамен.

4.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения*.*

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Всего	Л	С	СРС	Контроль
1	Эволюция понятия режиссер (режиссура)	VII			2		14		Входной контроль- ТЕСТ
2	Попытки создания целостных спектаклей в период театральной реформы XVIII века в Англии и Германии (Д. Гаррик, Иффланд, Шрёдер).			2		15		
3	«Новая драма» и возникновение свободных театров (Европа, Россия).			2		15		
4	Режиссура как художественная профессия (конец Х1Х в.)			2	1	15		
5	Режиссерский театр ХХ века.			2	1	15		
	Итого по семестру	**VII**		**90**	**10**	**2**	**74**	**4**	**ЗАЧЕТ/ 4**
6	Режиссерский анализ пьесы	VIII			2	2	13		
7	Режиссерские художественные выразительные средства: Атмосфера и темпоритм			2		14		
8	Мизансцена и композиция			2		14		
9	Художественные компоненты в палитре режиссерской выразительности: свет, музыка, цвет, декорация, костюм			2		14		
10	Грим, актерская речь и пластика в режиссерской деятельности			2		14		
	Промежуточная аттестация							9	экзамен
	Итого по семестру	VIII		**90**	**10**	**2**	**69**	**9**	
	ИТОГО ПО КУРСУ			**180**	**20**	**4**	**143**	**13**	

4.2. Содержание разделов* *дисциплины

1.Эволюция понятия режиссер (режиссура)

2.Попытки создания целостных спектаклей в период театральной реформы XVIII века в Англии и Германии (Д. Гаррик, Иффланд, Шрёдер).

3.«Новая драма» и возникновение свободных театров (Европа, Россия).

4.Режиссура как художественная профессия (конец Х1Х в.)

5.Режиссерский театр ХХ века.

6.Режиссерский анализ пьесы.

7.Режиссерские художественные выразительные средства: Атмосфера и темпоритм.

8.Мизансцена и композиция

9.Художественные компоненты в палитре режиссерской выразительности: свет, музыка, цвет, декорация, костюм.

10.Грим, актерская речь и пластика в режиссерской деятельности.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «История режиссуры» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

* лекции;
* практические занятия;
* дискуссии;
* выступления с докладами и сообщениями;
* аудиторные контрольные работы;
* внеаудиторные контрольные работы;

тестирование.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательнм процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

3) Использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

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

Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

Входной контроль (проверка самостоятельной работы студента заочного отделения) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов заочного отделения на первом занятии каждого семестра в виде отчета о выполнении задания, полученного на межсессионный период.

Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.

Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета экзамена, предполагает выполнение контрольных заданий.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	**Компетенция**	**Оценка**
Входной и текущий контроль:	УК3; ПК5;	
проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	зачтено /не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет	ОПК3; ПК1;	зачтено /не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	УК3; ОПК3; ПК1; ПК5; ПК9	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по***дисциплине***

Оценка по **дисциплине**	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	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. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший***»****.*
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. 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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный***»***, закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Задания для входного контроля

Входной контроль знаний осуществляется до начала изучения материала курса.

Входной контроль позволяет:

• определить уровень базовых знаний;

• узнать насколько обучающийся уже знаком с этой отраслью знаний;

• выявить неточные и ложные представления;

• скорректировать процесс обучения;

• определить уровень прилежания и дисциплинированности.

Для прохождения входного контроля необходимо ответить на тестовые вопросы. Оценка не выставляется, но преподаватель обязательно учитывает прилежание обучающегося при определении результатов итогового контроля.

1. **По толковому словарю В.И. Даля режиссер – это:**

А. Управляющий актерами, игрою, представленьями, назначающий, что давать или ставить, раздающий роли;

Б. Творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады;

В. Творческий работник, художественный организатор, руководитель театральной, кино- или телевизионной постановки, вообще зрелищных программ;

1. **Основной элемент актерской техники:**

А. Событие;

Б. Действие;

В. Целенаправленность;

3. Однажды и навсегда установленные формы выражения чувств и сценического переживания, когда актеры подходят к разрешению сложных душевных процессов с внешней стороны:

А. Копирование;

Б. Повторение;

В.Штамп;

4. **Три главных направления в сценическом искусстве:**

А.Ремесло, искусство переживания, искусство представления;

Б.Факты жизни, факты искусства;

В. Театр, хореография, вокал;

5. Главные принципы системы К.С. Станиславского:

А. Принцип жизненной правды, принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения;

Б. Принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения;

В. Принцип жизненной правды, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения;

6. **Имя великого реформатора театрального искусства, его "система" реалистического** **творчества – основа всех актерских и режиссерских школ.**

А. В.И. Немирович – Данченко;

Б. М.О. Кнебель;

В. К.С. Станиславский;

7. Функции режиссера:

А. Режиссер – организатор, толкователь, зеркало;

Б. Режиссер – воспитатель, толкователь, демонстратор;

В. Режиссер – экспериментатор, организатор, зеркало;

8. Режиссура – это:

А. Вид художественного творчества, заключающийся в создании единого, гармонически целого художественного произведения с помощью творческой организации всех элементов сценического искусства;

Б. Вид искусства сочинения танца, балета;

В. Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств;

9. **Обстоятельства, жизненная ситуация, условия жизни действующего лица театральной постановки или фильма, в которые должен себя в своём воображении поместить актёр, исполняющий роль этого лица.**

А. Исходное событие;

Б. Сквозное действие;

В. Предлагаемые обстоятельства;

10. Какой принцип системы К.С. Станиславского гласит: "Искусство должно быть правдиво и, следовательно, понятно"?

А. Принцип творческого перевоплощения;

Б. Принцип идейной активности;

В. Принцип жизненной правды;

11. **Какой принцип системы К.С. Станиславского гласит: "Разбудить естественную человеческую природу актера для органического творчества в соответствии со сверхзадачей:**

А. Принцип органичности творчества актера;

Б. Принцип жизненной правды;

В. Принцип идейной активности;

12.Элемент системы К.С. Станиславского:

А. Свобода мышц;

Б. Коммуникабельность;

В. Целенаправленность;

13. Однажды и навсегда установленные формы выражения чувств и сценического переживания, когда актеры подходят к разрешению сложных душевных процессов с внешней стороны:

А. Копирование;

Б. Штамп;

В.Повторение;

14. Какой принцип системы К.С. Станиславского гласит: "Искусство должно быть правдиво и, следовательно, понятно"?

А. Принцип творческого перевоплощения;

Б. Принцип жизненной правды;

В. Принцип идейной активности;

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) по дисциплине

«История режиссуры» на выбор:

1. **Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине ХIХ века.**

Культурный переворот конца XIX века. Исчерпанность традиционных институтов. Завершённость развития отдельных видов и жанров искусства. Традиция к синтезу. «Смерть бога» и «смерть человека». Ф. Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки». Необходимость единого режиссёрского замысла для художественной постановки.

1. **«Новая драма»**.

Драматургия Х. Ибсена Хенрик Ибсен (1828 - 1906) – формирование «Новой драмы». Пьесы «Кукольный дом», «Привидения», «Строитель Сольнес». Ретроспективно- аналитическая композиция. Изменение конфликта, сюжета и фабулы, характеристики героев. Текст и подтекст. Драматургия Э. Золя, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Чехова, Б. Шоу об ибсенизме («Квинтэссенция ибсенизма»).

1. **Мейнингенский театр**

Чарльз Кин (1811 - 1868) во главе лондонского Театра Принцесс (1850 - 1859). «Археологический натурализм» в спектаклях «Макбет», «Сарданапал», «Генрих VIII», «Сон в летнюю ночь», «Генрих V». Организация пространства и оформление. Актёрский ансамбль. Генрих Лаубе (1888 - 1864) во главе венского Бургтеатра (1850 - 1867). Постановки «Юлия Цезаря», «Разбойников», «Гамлета». «Разговорная режиссура», работа над текстом. Гастрольная деятельность немецкого Мейнингенского театра (1874 - 1890). Создание театра герцогом Георгом II. Режиссёрская деятельность Людвига Кронека (1837 - 1891). Спектакли «Юлий Цезарь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос».

4. Натурализм в театре.

А. Антуан. О. Брам Философия и эстетика позитивизма: детерминизм, наследственность, фактор среды. Теория натуралистического театра Эмиля Золя. Режиссёрская деятельность Андре Антуана (1858 - 1943). Создание театра Либр в 1887 году. Соответствие режиссёрских принципов законам «Новой драмы»: «Власть тьмы» Л. Толстого, «Сельская честь» Д. Верги, «Привидения» и «Дикая утка» Х. Ибсена. Принципы мизансцены, художественного освещения, ансамбля. Принцип «четвёртой стены». Создание Отто Брамом (1856 - 1912) в Берлине театра Фраебюне (1889). Постановка пьес Г. Гауптмана. Деятельность О. Брама в Дойчетеатре (1894 - 1904).

5. Символизм в театре.

П. Фор. О.-М. Люнье-По. Драматургия М. Метерлинка Пьесы Мориса Метерлинка (1862 - 1949) «Непрошеная», «Слепые», «Пелеас и Мелисанда». Открытие первого символистского театра – Театра Д’Ар (1890 - 1892) во главе с Полем Фором. Символистские модели спектакля: театр поэта, театр художника, театр синтеза. Создание О.-М. Люнье-По театра Эвр в 1893 году. Постановки пьес Х. Ибсена, А. Стринберга, О. Уайльда, А. Жарри.

6. Режиссёрское искусство Гордона Крэга

Гордон Крэг (1872 - 1966). Постановка оперы «Дидона и Эней» Г. Пёрселла в 1890 году. Первый режиссёрский манифест «Искусство театра» (1905). Создание Арены Гольдони во Флоренции. Постановка «Гамлета» в Московском Художественном Театре (1911).

7. **Модерн в театре**

Эстетика модерна: орнаментальность, стилизация, театр в театре. Символизм и модерн: Лой Фуллер и Айседора Дункан. Создание Жаком Руше Театра дез Ар (1910 - 1913). Эстетика модерна в балетах Михаила Фокина. «Пизанелла» в постановке В.Э. Мейерхольда в парижской труппе Иды Рубинштейн (1913). Тема **8. Футуризм в театре**

Театральные манифесты Ф. Т. Маринетти. Сценические опыты Д. Балла, Ф. Деперо, Э. Прамполини. Спектакль «Фейерверк» И. Стравинского (1917). Первый в мире Футуристов театр (1913) в Санкт-Петербурге: «Победа над солнцем» и «Владимир Маяковский».

9. Режиссерское искусство Жака Копо

Создание Жаком Копо (1879 - 1949) театра Вьё-Коломбье (1913). Спектакли «Скупой» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира. Американские сезоны театра. Возобновление деятельности в Париже (1920 - 1924): «Плутни Скапена», «Мизантроп» Мольера. Актёрское искусство Ш. Дюллена, Л. Жуве, Ж. Копо. Спектакль «Царь Эдип» И. Стравинского в Гранд Опера (1933). Спектакли Копо в Комеди Франсез (1936 - 1940).

10. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве

Создание режиссёрского объединения Картель четырёх в 1927 году. Режиссёрская деятельность Шарля Дюллена (1885 - 1949). Театр Ателье (1922 - 1940). Спектакли «Вольпоне» Бена Джонсона (1928), «Земля кругла» А. Салакру (1938). Создание театральной школы при театре. Спектакль «Мухи» Ж.П. Сартра в Театре де ля Сите (1943). Режиссёрская деятельность Луи Жуве (1887 - 1951). Театры Комеди де Шанз Элизе (1922 - 1934), Атеней (с 1934 года). Постановки пьес А. Жироду «Зигфрид» (1928), «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937), «Безумная из Шайо» (1945); пьес Мольера «Школа жён» (1936), «Дон Жуан» (1945).

11. «Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоев Режиссёрская деятельность Гастона Бати (1885 - 1952). Театры Химера (1921 - 1923), Студиа де Шанз Элизе (1924 - 1930), Монпарнас (с 1930 года). Статьи и манифесты («Маска и кадило», 1926). Спектакли «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Мадам Бовари» Г. Флобера. Режиссёрская деятельность Жоржа Питоева (1884 - 1939). Русский период (1908 - 1914), швейцарский период (1915 - 1922). Работа в Театре де Шанз Элизе (с 1922 года). Чеховские спектакли «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры». Первые постановки пьес Л. Пиранделло и Ж. Ануя. Актёрское искусство Людмилы и Жоржа Питоевых. Питоев – Гамлет.

12. Сюрреализм в театре

Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Создание Антоненом Арто Театра Альфред Жарри (1928 - 1930). Книга Арто «Театр и его Двойник». Сюрреалистическая эстетика в дягилевских балетах «Голубой экспресс», «Ромео и Джульетта». Балеты Жана Бёрлина в Шведском балете в Париже.

13. Режиссерское искусство Макса Рейнхардта

Режиссёрская деятельность Макса Рейнхардта (1837 - 1943). Спектакль «Сон в летнюю ночь» в Дойчетеатре (1905). Экспрессионистическая эстетика в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Разбойники», «Гамлет», «Царь Эдип» (1907 - 1910).

14. Экспрессионизм в театре.

Л. Йесснер. Э. Пискатор Трагическое мироощущение в экспрессионизме: цикличность цивилизаций, «драма крика», хаос сознания. Спектакли Леопольда Йеснера (1878 - 1945) в берлинском Штатстеатре: «Вильгельм Телль» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актёрское искусство Фрица Кортнера. Режиссёрская деятельность Эрвина Пискатора (1893 - 1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамёна», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924 - 1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гоп-ля, мы живём!» по пьесе Э. Толлера (1927).

15. Режиссерское искусство Бертольта Брехта

Бертольд Брехт (1898 - 1956) – драматург, режиссёр, теоретик театра и искусства. Теория эпического театра. Спектакли «Жизнь Эдуарда II английского» (Мюнхен, 1924), «Что тот солдат, что этот» (Штатстеатр, 1931), «Мать» М. Горького (Шифбауэрдам, 1932). Создание Берлинер Ансамбля в 1949 году. Актёрское искусство Елены Вайгель и Эрнста Буша.

16. Экзистенциализм в драматургии и театре

Драматургия Ж.П. Сартра и Альбера Камю: абсурдный человек, пограничная ситуация, свобода выбора. Экзистенциальные мотивы в спектаклях Ж. Вилара («Дон Жуан») и Ж. Л. Барро («Гамлет»).

17. Абсурдизм в драматургии и театре

Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене. Спектакли Роже Блена (1907 - 1984) «В ожидании Годо» (1935), «Счастливые дни» (1963), «Ширмы» (1966), спектакль Ж.Л. Барро «Носороги» (1960).

18. Режиссерское искусство Жана Вилара

Жан Вилар (1917 - 1971). Спектакли «Убийство в соборе» Т.С. Элиота (1945), «Сид» П. Корнеля (1951) с Жераром Филипом. Организация театрального фестиваля в Авиньоне (1947). Вилар во главе Театра Насьональ Попюлер (1951 - 1963).

19. Режиссерское искусство Жан-Луи Барр. Жан-Луи Барро (1910 - 1994). Спектакль-пантомима «Вокруг матери» У. Фолкнера (1935). Барро в Комеди Франсез: «Гамлет», «Федра» Ж. Расина (1942), «Атласная туфелька» П. Клоделя (1943). Актёрское искусство Барро и Мадлен Рено. Создание собственного театра в 1946 году: «Процесс» Ф. Кафки (1947), «Вишнёвый сад» (1954). Руководство театром «Одеон» (1959 - 1968). Спектакль «Рабле» в цирке Шапито на Монмартре (1968).

20. Режиссерское искусство Питера Брука

Питер Брук (р. 1925). Спектакли «Гамлет» (1955) и «Король Лир» (1962) с Полом Скофилдом. Влияние абсурдизма и эпического театра. Спектакли «Марат-Сад» (1964), «US» (1966). Влияние театра «жестокости» Арто. Книга «Пустое пространство» (1968). Организация Международного центра театральных исследований в Париже. Спектакли «Сон в летнюю ночь» (1970), «Оргхаст» (1971) в Иране, «Махабхарата» (1985) в Авиньоне.

21. Режиссерское искусство Джорджо Стрелера

Джорджо Стрелер (1921 - 1997). Создание Пикколо Театро ди Милано в 1947 году. Эстетика комедии дель арте в спектаклях «Арлекин, слуга двух господ» (1947), «Компьелло» (1975) по К. Гольдони. Актёрское искусство Марчелло Моретти. Постановки пьес Шекспира и Б. Брехта. Тема 22. Режиссерское искусство Ежи Гротовского Ежи Гротовский (1933 - 1999). Теория «бедного театра». Создание театра 13 рядов в Ополе в 1959 г. Спектакли «Сакунтала» (1960), «Кордиан» (1961), «Акрополис» (1964). Переезд Театра-лаборатории во Вроцлав. Спектакли «Стойкий принц» (1965) «Апокалипсис» (1968). Актёрское искусство Рышарда Чесляка.

22.Создание Московского Художественного Театра.

Творчество К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченк. Режиссёрская деятельность К. С. Станиславского (1863 - 1938) и В.И. Немировича-Данченко (1858 - 1943). Открытие МХТ в 1898 году: новые принципы организации театра, режиссуры, актёрского искусства. Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого.

23. МХТ в 1899 - 1905 гг.

Драматургия А.П. Чехова Чеховские спектакли в МХТ: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «Вишнёвый сад» (1903). Спектакли по пьесам Горького «Мещане и «На дне» (1902). Тема 3. Студия на Поварской. Начало творчества В. И. Мейерхольда Создание В.Э. Мейерхольдом (1874 - 1940) Товарищества Новой драмы. Создание Студии на Поварской при МХТ (1905). Постановка Мейерхольдом спектаклей «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка и «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана.

24. МХТ в 1907 - 1914 гг.

Система Станиславского Спектакли МХТ «Синяя птица» М. Метерлинка (1908), «Месяц в деревне» И. Тургенева (1909), «Братья Карамазовы» (1910). Основные принципы системы Станиславского: переживание, действенный анализ, зерно роли, сквозное действие, сверхзадача, «я» в предлагаемых обстоятельствах.

25. Творчество Мейерхольда 1906 - 1917 гг.

Режиссёрская деятельность В.Э. Мейерхольда в театре В.Ф. Комиссаржевской (1906 - 1907): «Гедда Габлер» Х. Ибсена, «Сестра Беатриса» М. Метерлинка, «Балаганчик» А. Блока, «Жизнь человека» Л. Андреева. Мейерхольд в Александринском театре: «Дон Жуан» (1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Традиционализм в театре.

26. Творчество Мейерхольда 1918 - 1940 гг.

Спектакль «Мистерия-буфф» В. Маяковского в Петроградской Консерватории (1918). Программа «Театральный Октябрь». Театр РСФСР-I: «Зори» Э. Верхарна (1920). Театральный конструктивизм. Биомеханика. Спектакли «Великодушный рогоносец» (1922), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Дама с камелиями» (1934). Актёрское искусство З. Райх, И. Ильинского, Э. Гарина, М. Бабановой.

27. Первая студия МХТ

Создание Первой студии МХТ в 1912 г. Спектакли «Гибель «Надежды» (1913, реж. Р. Болеславский), «Праздник мира» (1913, реж. Е. Вахтангов), «Сверчок на печи» (1914, реж. Б. Сушкевич).

28. Творчество Е. Б. Вахтангова

Режиссёрская деятельность Е. Б. Вахтангова (1833 - 1922). Создание Третьей студии МХТ. Спектакли «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Спектакли «Эрик XIV» А. Стринберга с М. Чеховым в Первой студии (1921), «Гадибук» С. Анского в студии Габима (1922).

29. Творчество М.А. Чехова

Актёрское искусство Михаила Чехова (1891 - 1955). «Ревизор» в МХТ, «Гамлет» в МХТ-II (1924). Чехов во главе МХТ-II (1924 - 1928). Создание Театра Чехова в Америке. Книги Чехова «Путь актёра» (1928), «О технике актёра» (1946). Концепция «психологического жеста».

30. Творчество Н. Н. Евреинова

Н. Н. Евреинов (1879 - 1953) – драматург, режиссёр, историк и теоретик театра и искусства. Создание Старинного театра в Петербурге (1907 - 1908, 1911 - 1912). Постановки в пародийном театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало». Теория монодрамы. Книги «Театр как таковой», «Театр для себя» (1912 - 1917). Теория театрализации жизни.

31. Творчество А. Я. Таирова

Режиссёрская деятельность А. Я. Таирова (1885 - 1950). Создание камерного театра в Москве в 1914 году. Спектакли «Сакунтала» (1914), «Саломея» (1917), «Федра» (1922). Концепция «эмоционального жеста». Актёрское искусство Алисы Коонен. Постановка трилогии Ю. О’Нила (1926 - 1929), «Оптимистической трагедии» В. Вишневского (1933). Эстетика трагического, «конкретный конструктивизм», «формализм».

32. Творчество А. Эфроса, Г. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова Режиссёрская деятельность А. В. Эфроса (1925 - 1987): «В добрый час» В. Розова (1954), «Дон Жуан» (1973), «Женитьба» (1975); Г. А. Товстоногова (1913 - 1989): «Оптимистическая трагедия» (1955), «Идиот» (1957), «Горе от ума» (1962), «Три сестры» (1965), «Мещане» (1966), «Генрих IV» (1969), «История лошади» (1975); О. Н. Ефремова (1927 - 2000): создание театра «Современник» (1956), руководство МХТ (с 1970); Ю. П. Любимова (р. 1917): создание Театра на Таганке (1964).

Задания для рубежного контроля **(круглый стол) по предмету**

«История режиссуры»

Вопросы круглого стола:

- Четырехчленная формула театра: драматург – режиссер – актер – зритель. Их взаимосвязь и взаимовлияние в процессе создания спектакля, роль и значение каждого компонента в творческом процессе.

- Руководящая и организующая роль режиссера в сведении в единое целое всех компонентов спектакля. Стремление и умение выражать свой замысел через искусство актера. Функции режиссера. Принцип творческого взаимодействия в процессе работы режиссера с актером. Актер – самостоятельный творец, но и участник создания целостного художественного спектакля. Выразительные средства режиссера и актера.

- Мера условности в театре. Зритель – полноценный участник спектакля. Сотворчество театра и зрителя. Проверка на зрителе режиссерского замысла спектакля, его сверхзадачи. Учет зрительской реакции. Отражение театром проблем, волнующих зрителя.

-Драматургия – первооснова спектакля Понятия «драма», «драматургия». Роды художественной литературы – эпос, лирика, драма. Различное восприятие времени в эпосе, лирике и драме. Время эпоса – ушедшее прошлое, искусственно воскрешаемое при помощи повествователя. Время лирики — настоящее, переживаемое автором, лирическим героем. Время драмы — настоящее, рождающееся из прошлого и трансформирующееся в наступающее будущее. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение эпоса, драмы и лирики. Действие – основной, существенный признак драмы. Ведущая роль драматургии в театральном искусстве. Оснащение драматургии на отдельных этапах ее эволюции выразительными средствами эпоса и лирики. Особенность драматургии – изображение конфликта в виде диалога действующих лиц. Основные моменты драматургического развития. Сущность и значение элементов драматургической композиции. Драматургия и современность.

-Ситуации и коллизии – предпосылки драматургического действия Драматическая коллизия как ситуация, предшествующая возникновению драматического конфликта. Возникновение драматической коллизии. Конфликт – движущая сила, определяющая развитие драматического действия. Конфликт, основное средство раскрытия характера. Конфликт как проявление высшей ступени драматических противоречий. Выбор и осмысление конфликта. Драматический конфликт как противоборство, возникающее в результате волевых усилий индивидов. Воплощение концепции драматурга и художественной идеи произведения. Возникновение коллизии как ситуации, требующей от героя принятия индивидуальных решений, совершения определенных поступков. Развитие конфликта в системе коллизий, возникающих по ходу общего действия драмы, движимого активной энергией всех взаимодействующих лиц, включая определенный круг строго очерченных обстоятельств. Неправомерность ограничения драматических конфликтов как сферы проявления борьбы, столкновения умозрительных взглядов, точек зрения и т.д. в современном хореографическом искусстве. Идейно-художественная позиция драматурга, ее доминирующая роль в процессе выбора действенных конфликтов и коллизий, которые служили бы выявлению типических социальных характеров, поставленных в типические социальные обстоятельства.

-Событие – структурообразующая основа драматического произведения Событие как факт, обстоятельство, происшествие, которое вынуждают героев к действию. Событие – качественное изменение обстоятельств, ситуаций, возникновение новой ситуации. Событие – граница эпизода, рождающая новые задачи, цели, поступки героев. Событие, двигательная сила, развивающая драматическое действие, определяющая повороты сюжета, создающая активность и напряженность действия. Узловые события – структурообразующее начало, формирующее линию поведения всех действующих лиц в эпизоде, ставящие героев в новые предлагаемые обстоятельства. Критерий объективности вскрытия крупного, узлового события – его всеохватывающее действие на всех персонажей, фигурирующих в эпизоде. Исходное событие (исходная ситуация) – «зачин», «завязь» основного конфликта. Первое событие – начало борьбы противоположных по сквозному действию сил, когда начинается реализация ведущего предлагаемого обстоятельства. Важность первого события (завязка). Центральное событие (по К. С. Станиславскому) – важнейшее звено, к которому стягиваются все нити действия, вокруг которого сталкиваются характеры действующих лиц. Финальное событие, характеризующееся окончанием борьбы по сквозному действию. Значение событий в нарастании драматической напряженности.

-Законы построения драматического произведения. Композиция драмы – особенности ее построения как выражение внутренней целостности. Принцип построения драмы. Замкнутость действия, имеющий законченный драматический сюжет (причины, следствия, конечный результат). Определение Аристотеля деления драматического действия на основные части: 1) начало – завязка действия; 2) середина, содержащая поворот или изменение поведения героев к худшему или лучшему; 3) конец или катастрофа, т.е. – развязка, состоящая либо в гибели героя, либо в достижении им цели. Гегелевская триада (начало борьбы, ход борьбы и результат борьбы). Начало борьбы – экспозиция, завязка, ход борьбы – развитие действия, цепь событий, движущихся по нарастанию к наивысшей точке напряжения в борьбе – кульминации. Развязка – момент разрешения конфликта. Финал – эмоционально-смысловое завершение произведения, его последний аккорд. Действенная основа построения драматического произведений.

-Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла Замысел – это творчески организующее начало в работе режиссера, приводящее к гармонии и целостности все компоненты, рождающие балетный спектакль. Художественная целостность и глубина замысла. Значение в процессе рождения замысла личного «багажа» режиссера – знания жизни, законов логики, композиции, умения образно мыслить. Замысел – творчество, необходимое для каждого художника. Индивидуальный процесс рождения замысла. Фундамент рождения замысла – глубокое изучение жизни, наблюдательность, активность восприятия жизненных событий и фактов, взаимоотношений людей. Роль творческого воображения в процессе зарождения замысла. Эмоциональность, конкретность, глубина замысла заключают в себе элементы формы. Тема, идея, материал – основные компоненты авторского замысла. Замысел спектакля -сложный творческий акт, складывающийся в результате глубокого и всестороннего изучения материала (исторической действительности, социальных конфликтов эпохи, жизненных ситуаций и т.п.). Изучение литературных, иконографических и других материалов, относящихся ко времени и месту действия хореографической сцены, сюиты. Обор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, профессии, внутреннего состояния персонажа. Ведущая роль сверхзадачи постановщика в выборе художественных средств. Образное видение будущего спектакля и воплощение режиссера своего замысла в постановочном плане. Стиль автора, язык и др. особенности.

Задания для ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (**экзамена) по**

дисциплине «История режиссуры»

Вопросы к экзамену

1«Новая драма».

2. Мейнингенский театр.

3. Натурализм в театре.

4. Символизм в театре.

5. Футуризм в театре.

6. Сюрреализм в театре.

7. Экспрессионизм в театре.

8. Режиссерская деятельность Андре Антуана.

9. Режиссерская деятельность Отто Брама.

10.Режиссерская деятельность Гордона Крэга.

11.Режиссерская деятельность Жака Копо.

12.Режиссерская деятельность «Картеля четырех».

13.Режиссерская деятельность Бертольда Брехта.

14.Режиссерская деятельность К. С. Станиславского.

15.Режиссерская деятельность В. И. Немировича-Данченко.

16.Организация МХТ.

17.Основные принципы системы К. С. Станиславского.

18.Символизм в русском театре (В. Э. Мейерхольд и др.).

19.Традиционализм в русском театре (В. Э. Мейерхольд, К. С. Станиславский).

20.В.Э. Мейерхольд после 1917 г.

21.Режиссерская деятельность Е. Б. Вахтангова.

22.Режиссерская деятельность А. Я. Таирова.

23.Теория и практика М. А. Чехова.

24.Теория и практика Н. Н. Евреинова.

25.Экзестенциализм в театре.

26.Абсурдизм в театре.

27.Режиссерская деятельность Жана Вилара.

28.Режиссерская деятельность Жан-Луи Барро.

29.Режиссерская деятельность Питера Брука.

30.Режиссерская деятельность Дж. Стрелера.

31.Режиссерская деятельность Ежи Гротовского.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Петров, В.А.Основные драматические системы театрального искусства XX века : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. А. Петров ; Петров В.А. - Челябинск : Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2008. - 108 c.

История русского драматического театра от его истоков до конца ХХ века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с.

Маркин Р.Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс]: хрестоматия для студентов вузов: в 2 ч. Ч. 1 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань :Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 199 с.

Маркин, Р.Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань :Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 155 с.

Литература дополнительная

1	**Мейерхольд репетирует**: в 2 т. Т. 2 : Спектакли 30-х годов / сост. и авт. коммент. М. М. Ситковецкая. - М. : Артист. Режжисер. Театр: Проф.фонд."Русский театр", 1993. - 430, [1] с. : ил. - ISBN 5-87334-082-х : 12-.	4курс	10405з		7 Всего:7	1	0.14
2	**Станиславский, К. С.** Собрание сочинений. В 9 т. Т.4 : Работа актера над ролью: Материалы к книге / К. С. Станиславский ; Сост. вступ. ст., подгот. текста, коммент. И.Н.Виноградовой. - М. : Искусство, 1991. - 398, [1] с. - ISBN 5-210-02492-Х : 40-.	4курс	10405з		7 Всего:7	1	0.14
3	**Роман Виктюк с самим собой** / Гл. ред. С. Андрусенко. - М. : ИД "Подкова", 2000. - 483, [4] с. : ил., [7]л.портр. - ISBN 5-89517-070-7 : 157-40-.	4курс	10405з		7 Всего:7	1	0.14
4	**Тарабукин, Н. М.** О В. Э. Мейерхольде / Н. М. Тарабукин ; Гос. ин-т искусствознания и др. - М. : О.Г.И., 1998. - 110с : ил. - ISBN 5-900-241-17-3 : 35-.	4курс	10405з		7 Всего:7	1	0.14

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

//<https://www.culture.ru/theaters/performances>- [портал «Культура.РФ»](file:///C:\Users\klyueva_ls\Desktop\Макет%20ОПОП,ФОС,%20РПД,%20программа%20воспитания\51.03.02НХК\ОПОП2018\портал)// [Театры](https://www.culture.ru/theaters); Каталог спектаклей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Поскольку основные сведения по истории режиссерской профессии даются в учебной дисциплине История театра, методические рекомендации нацеливают студента в основном на вопросы теории режиссуры. Поэтому в данных методических рекомендациях делается акцент на ознакомление с выразительными средствами режиссуры, с тем, как эти средства сочетаются с эстетикой спектакля в целом, какие художественные компоненты «работают» на выразительность режиссерского замысла.

В освоении профессии режиссуры большую роль играет эрудиция режиссера. Следовательно, режиссеру необходимо постоянно пополнять свои знания, эмоциональную память сведениями, получаемыми из специальной театральной литературы, впечатлениями от просмотренных спектаклей, от бесед мастерами искусств.

Как известно, выразительными средствами режиссера являются *атмосфера, мизансцена, темпоритм и композиция спектакля.* Эти выразительные средства определяют художественный почерк режиссера. Крупнейшие мастера режиссуры оставили нам немало ценного из своего творческого опыта, с которым необходимо познакомиться подробно.

Самостоятельная подготовка студента к сессии состоит в изучении предлагаемой литературы.

Контрольная работа 7 семестра – это изучение выразительности спектакля (или серии спектаклей) какого либо режиссера (отечественного или зарубежного) на основе изучения театрально-критической литературы, а также на основе просмотренных спектаклей.

Примерные темы контрольной работы 7 семестра

1. Смысл конфликта и система выразительности в спектаклях А.В. Эфроса по русской классике («Женитьба», «Месяц в деревне», «Борис Годунов»).
2. Современное звучание горьковских пьес в постановках Г.А. Товстоногова («Мещане», «Варвары»).
3. Поиски современного звучания пьес Чехова в постановках отечественных режиссеров.
4. Восприятие пьес А.Н. Островского современной отечественной режиссурой и выразительность постановок.
5. Атмосфера и темпоритм спектакля как выразители его эмоциональности (на примерах двух-трех спектаклей).
6. Смысл конфликта и композиция спектакля (на примерах двух-трех спектаклей).
7. Мизансцена – язык режиссера (на примерах конкретных спектаклей).
8. Музыкальные спектакли Марка Захарова и смысловая выразительность.
9. Особенности режиссуры А.А. Гончарова
10. Инсценировки в режиссуре Ю.П. Любимова

Данные темы могут быть сокращены или расширены, по указанию педагога. Приступая к работе над темой, следует помнить, что многие спектакли прошлых лет имеются в фонде телевидения, и студент может просмотреть их в Интернете. Главный смысл работы в том, чтобы самостоятельно увидеть, осмыслить, понять, как используются выразительные средства режиссерами, при помощи каких художественных компонентов они выражаются и как всё это выражает замысел спектакля, который должен «прочитываться» зрительным залом.

Конечно, не все спектакли студент может просмотреть и проанализировать. Обращение к театрально-критической литературе – естественно. Может возникнуть и ситуация, когда театрально-критические оценки студенту покажутся неубедительными. Тогда интересно будет опровергнуть точку зрения критика своими убедительными аргументами.

Данная контрольная работа не требует какой-либо стандартной формы; она может быть написана «вольным стилем» в любой форме. Объем работы тоже должен быть таким, чтобы исчерпать тему (т.е. от 10 до 15-18 страниц).

Работа сдается педагогу в начале 7-й сессии; ее качество влияет на зачет / экзамен 8-го семестра.

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
   1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

* подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
* основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
* заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Специфика работы актера в кино и на телевидении» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов

по отдельным формам самостоятельной работы:

Рекомендуемая литература (основная и дополнительная)

1.Асташев Д.А. Смысловые грани феномена «музыка» в учениях Античности и европейского Средневековья. М. МГУКИ, 2007

2.Булучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь Л. «Музыка»

3. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. М. «Музыка», 1965

4.Гуревич Е. Л. История зарубежной музыки М. ACADEMIA, 1999

5.Музыкальный словарь Гроува. М. «Практика» 2007

6.Никитина Л. Д. История русской музыки. М. ACADEMIA, 2000

7.Популярная история музыки сост. Е. Горбачева. М. Вече, 2002

8.Рапацкая Л.А. История русской музыки от древних времен до «серебряного века» изд. «Владос» 2001

9.Способин И. Элементарная теория музыки. М. 1985

Б) Дополнительная:

10. Асафьев Б. «О музыке 20 века» Л. «Музыка» 1982

11. Всеобщая история музыки, сост. А. Минакова, С. Минаков. М. Эксмо, 2009

12. Жданова Г., Молчанов И., Охалова И. Музыкальная литература зарубежных стран вып. 2. «Музыка», 1980

13. Кирнарская Д. Классическая музыка для всех. «Слово», М. 1997

14. Конен В. «Пути американской музыки» М. 1977

15. Левашева О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки.Т.1, Музыка 1980

16.Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.4 «Музыка»

17.Ливанова Т. История западноевропейской музыки (электр. вариант)

18. Мартынов В. Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси». М. «Прогресс-Традиция» 2000г.

19. Орлова Е. Русская музыкальная литература. Вып.2

20. Розеншильд К. История зарубежной музыки. М. «Музыка» 1978

21. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. СПб. «Лань» 2000

22. Чередниченко Т.В. Музыка в истории культуры. «Аллегро-пресс», 1994

23. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века.Л., «Музыка», 1975

24. Сысоева Е.В. История русской музыки. Москва. ГИТИС 2013

25. А.Росс. Дальше-шум. Слушая 20 век. М. Астрель:CORPUS 2013

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

* аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
* 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 используется 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:

Wогd, Ехсеl, PowегРоint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронно-библиотечная система «Руконт»: <https://rucont.ru/>

Электронная библиотека «Юрайт»:<https://biblio-online.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: <https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp>

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

Учебные занятия по дисциплине «История кинематографа» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции	использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий. Для лекций и семинаров используется медиа-проектор, экран, ноутбук, доступ к Интернету, доска. Для проведения тестов используется раздаточный материал, бланковые опросники тестов.
Семинары	использование академической аудитории
Самостоятельная работа студентов	библиотека вуза, компьютеры, подключенные к сети интернет
Промежуточная аттестация	академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий.

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.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура»,

профиль подготовки: «Руководство любительским театром»

Автор (ы): О.Г.Петрова