

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра зарубежного искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ТЕАТРА XX ВЕКА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Клейман Юлия Анатольевна, канд. искусствоведения, ст. преподаватель

Рецензент:

Максимов Вадим Игоревич, зав. кафедрой, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
20.11.2015, протокол № 9

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
01.12.2015, протокол № 9

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
03.12.2015, регистрационный номер 2016-11/31

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Философия европейского театра XX века
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Философия европейского театра XX века» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Театральные системы русского театра XX века», «Актуальные проблемы современного театра».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	188	6 / 216	Экзамен
	Всего: 26 час.	2	188	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Натурализм и символизм в театре на рубеже XIX-XX. Модернистские театральные концепции

Тема 1.1. Натурализм в театре.

Театральная деятельность Эмиля Золя. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Театральная деятельность Отто Брами.

Тема 1.2. Символизм в театре.

Возникновение символизма во Франции. Театр д'Ар (1890-1892). Постановки пьес М. Метерлинка. Театр Поэта, театр Художника, театр Синтеза. Театр Эвр. Театральный символизм Г.Э. Крэга.

Тема 1.3. Место модернизма в культуре XX века.

Концепции культуры Ф. Ницше, Г. Зиммеля, М.С. Кагана, Х. Огтеги-и-Гассета. Феномен модернизма в работе «Дегуманизация искусства» как антитеза массовой культуре.

Тема 1.4. Театральная концепция модерна.

Театр в театре. Орнаментальность. Стилизация. Художники-наби в Театре д'Ар. Лой Фуллер и Айседора Дункан. Театр дез Ар (1910-1913).

Тема 1.5. Футуристическая театральная концепция.

Театральные манифесты Ф.Т. Маринетти. Сценические опыты художников Д. Балла, Ф. Десперо, Э. Трампolini.

Тема 1.6. Экспрессионистическая театральная концепция.

Экспрессионистические тенденции в спектаклях Макса Рейнхардта. Общая характеристика драматургии (Вальтер Газенклевер, Георг Кайзер, Эрнст Толлер). Экспрессионизм в немецкой режиссуре (Густав Хартунг, Леопольд Йесснер, Рихард Вайхерт).

Тема 1.7. Сюрреалистическая театральная концепция

Дада и театр. Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Сюрреализм и А. Арто. Театр «Альфред Жарри» (1928-1930). Пьеса Арто «Кровавый фонтан». Театральные манифесты сюрреализма.

Раздел 2. Эпический театр

Тема 2.1. Театральная теория Бертольта Брехта (1898-1956).

Основные положения работ «Примечания к «Трехгрошовой опере» (1928), «Уличная сцена» (1940) и «Малый органон» для театра» (1949).

Тема 2.2. Театральная деятельность Бертольта Брехта.

Общая характеристика драматургии: «Трехгрошевая опера» (1928), «Мамаша Кураж и ее дети» (1939), «Жизнь Галилея» (1939, 1945). Режиссерская деятельность. Театр «Берлинер ансамбль».

Тема 2.3. Влияние теории эпического театра.

Драматургия Швейцарии второй половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Раздел 3. Французский интеллектуальный театр. Рождение пластического театра. Экзистенциализм и театр

Тема 3.1. Театральная и педагогическая деятельность Жака Копо (1879-1949).

Режиссерский метод Жака Копо и важнейшие постановки театра Вьё-Коломбье.

Тема 3.2. Деятельность «картеля четырех».

Театральная деятельность Шарля Дюллена, Луи Жуве, Гастона Бати и Жоржа Питоева.

Тема 3.3. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.

Творчество Жана-Луи Барро (1910 – 1994). Первые режиссерские опыты 1930-ых гг. Спектакли 1940-ых гг. в Комеди Франсез. Создание компании Барро и Мадлен Рено. Новые тенденции в творчестве режиссера, спектакль «Рабле» (1969 г.)

Тема 3.4 Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра.

Творчество Марселя Марсо. Создание новой пантомимы «Mime pur». Пластический театр: современные тенденции.

Тема 3.5. Философские основы экзистенциализма

Философские концепции С. Кьеркегера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра.

Тема 3.6. Экзистенциальная драматургия.

Пьесы Ж.-П. Сартра, А. Камю, Ж. Жироу и их премьерные постановки в контексте предвоенного и военного времени.

Раздел 4. Театр абсурда

Тема 4.1. Возникновение феномена.

Театр абсурда. Философия и эстетика. Возникновение термина, книга Мартина Эсслина «Театр абсурда» (1961). Драматургия Эжена Ионеско (1912 – 1994). Постановка «Лысой певицы» (1950) в парижском театре Ноктамбюль.

Тема 4.2. Драматургия Сэмюэла Беккета.

Драматургия Сэмюэла Беккета (1906 – 1986). Постановка Роже Блена пьесы «В ожидании Годо» (1953 г.) в парижском театре Вавилон.

Тема 4.3. Драматургия Жана Жене и Фернандо Аррабаля.

Драматургия Жана Жене (1910 – 1986). Драматургия Фернандо Аррабаля (род. 1932) и его театральная теория «Театр панической церемонии».

Тема 4.4. Абсурдизм в английской драматургии.

Творчество Гарольда Пинтера и Тома Стоппарда.

Раздел 5. Театр и «антитеатр» 1950-60-х годов

Тема 5.1. Драматургия «молодых рассерженных».

Драматургия и театральная эстетика «молодых рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени и др.). Вторая волна «рассерженных» (Джон Арденн, Роберт Болт и др.).

Тема 5.2. Деятельность Питера Брука.

Режиссерский метод Питера Брука (род. 1925). Шекспировские спектакли: «Ромео и Джульетта» (1947), «Гамлет» (1955), «Король Лир» (1962). Экспериментальный период 1960-ых гг., система актерских тренингов. Спектакль «Сон в летнюю ночь» (1970 г.). «Первичное искусство» (термин Ж. Баню) и спектакли 1970-ых гг. «Махабхарата» (1985 г.) Книги Брука о театре: «Пустое пространство» (1968), «Блуждающая точка» (1987).

Тема 5.3. Театральная деятельность Ежи Гротовского.

Творческий метод Ежи Гротовского (1933-1999). Концепция бедного театра и ее реализация в спектаклях 2 пол. 1960-ых гг. («Акрополис», «Стойкий принц», «Апокалипсис кум фигурис»). Паратеатральные опыты 1970-ых гг.

Тема 5.4. Антропологический театр.

Теоретическая база антропологического театра: М. Шелер «Философское мировоззрение» (1929) и К.-Л. Строс «Структурная антропология» (1958). «Театральная антропология» Э. Барбы: теория и практика. Международный центр театральные исследований Питера Брука. Проблема театра и ритуала, проблема театрального зрителя. Деятельность Е. Гротовского и А. Васильева.

Раздел 6. Новая жизнь традиции в итальянском театре XX века

Тема 6.1. Эдуардо де Филиппо и театр.

Эдуардо де Филиппо (1904 – 1984) и его театральная деятельность. Драматургия: «Неаполь – город миллионеров» (1945), «Филумена Мартурано» (1946). Режиссерская и актерская программа «Скарпеттиана». Актерское и режиссерское творчество.

Тема 6.2. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.

Театральная деятельность Джорджо Стрелера (1921 – 1997). Постановки по пьесам К. Гольдони. «Арлекин – слуга двух хозяев» (первая редакция 1947). Постановки по пьесам Шекспира. Театрально-эстетические взгляды Стрелера в книге «Театр для людей» (1974). Оперные постановки режиссера.

Раздел 7. Эксперименты с пространством в европейском театре XX века

Тема 7.1. Эволюция театрального пространства.

Обзор сценографических моделей от античности до середины XX века.

Тема 7.2. Режиссерская деятельность Жана Вилара.

Творчество Жана Вилара (1912 – 1971). Авиньонский театральный фестиваль.

Тема 7.3. Режиссерская деятельность Луки Ронкони.

Творчество Луки Ронкони (р.1933). Спектакль «Неистовый Роланд».

Тема 7.4. Режиссерская деятельность Арианы Мнушкин.

Творчество Арианы Мнушкин (р.1939). Становление метода. Важнейшие спектакли театра Дю Солей: «1789», «1793», «Золотой век», «Атриды», «Последний караван-сарай».

Тема 7.5. Современные тенденции.

Выход за пределы традиционного сценического пространства как новый вид коммуникации со зрителем.

Раздел 8. Театр художника

Тема 8.1. Театральная деятельность Тадеуша Кантора.

Творческий метод Тадеуша Кантора (1915-1990). Работа художником-сценографом в театрах Кракова в 1940-50-ые гг. Создание театра Крико-2 и реализация концепции Чистой Формы С. Виткевича. Цикл спектаклей Театра Смерти: «Умерший класс» (1975), «Велополе, Велополе» (1980), «Сегодня мой день рождения» (1990).

Тема 8.2. Театральная деятельность Роберта Уилсона.

Становление творческого метода Роберта Уилсона (р.1941). Европейские постановки Роберта Уилсона: «Черный всадник», «Сонеты Шекспира» и др.

Тема 8.3. Театр и перформанс.

Работа Эрики Фишер-Лихте «Эстетика перформативности»

Тема 8.4. Театр-цирк, театр кукол, театр видео инсталляций.

Творчество Даниэле Финци-Паска, Йозефа Наджа, Филиппа Жанти, Ромео Кастелуччи, Хайнера Геббельса.

Раздел 9. Постмодернизм в театре

Тема 9.1. Философия постмодернизма.

Концепция постмодернизма в работах Ж. Бодрийяра, У. Эко, Р. Барта.

Тема 9.2. Творчество Хайнера Мюллера

Творчество Хайнера Мюллера (1929 – 1996), эстетика постмодернистской драмы («Гамлет-машина», «Квартет»).

Раздел 10. Новейшие театральные течения

Тема 10.1. Документальный театр.

Драматургия Петера Вайса (1916–1982) и возникновение «документальной драмы» (пьеса «Дознание»). Деятельность театра «Роял Корт». «Вербатим» в театре к.ХХ-н.ХХI вв.

Тема 10.2. Постдраматический театр.

Работа Ханса-Тиса Леманна «Постдраматический театр». Переосмысление драматургической основы как базы для создания спектакля. Драматургия Марка Равенхилла. Драматургия Мариуса фон Майенбурга. Переосмысление взаимоотношений актера и роли. Спектакли Кристиана Люпы, Томаса Остермайера и др.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	3,5	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									
Тема 1.2	0,5	-	-									
Тема 1.3	0,5	-	-									
Тема 1.4	0,5	-	-									
Тема 1.5	0,5	-	-									
Тема 1.6	0,5	-	-									
Тема 1.7	0,5	-	-									
Раздел 2	2,5	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	-	-									
Тема 2.2	1	-	-									
Тема 2.3	0,5	-	-									
Раздел 3	4	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	-	-									
Тема 1.2	1	-	-									
Тема 1.3	0,5	-	-									
Тема 1.4	0,5	-	-									
Тема 1.5	0,5	-	-									
Тема 1.6	0,5	-	-									
Раздел 4	4	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	1	-	-									
Тема 2.2	1	-	-									
Тема 2.3	1	-	-									
Тема 2.4	1	-	-									
Раздел 5	2	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	0,5	-	-									
Тема 2.2	0,5	-	-									
Тема 2.3	0,5	-	-									
Тема 2.4	0,5	-	-									
Раздел 6	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									
Тема 1.2	0,5	-	-									
Раздел 7	5	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	-	-									
Тема 1.2	1	-	-									
Тема 1.3	1	-	-									
Тема 1.4	1	-	-									
Тема 1.5	1	-	-									
Раздел 8	2	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									
Тема 1.2	0,5	-	-									
Тема 1.3	0,5	-	-									
Тема 1.4	0,5	-	-									
Раздел 9	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									

Тема 1.2	0,5	-	-									
Раздел 10	1	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	0,5	-	-									
Тема 1.2	0,5	-	-									
Всего	26	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-	-			-	-			-
ВСЕГО		144			-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Натурализм в театре.
2. Символизм в театре.
3. Театральная концепция модерна.
4. Футуристическая театральная концепция.
5. Экспрессионистическая театральная концепция.
6. Сюрреалистическая театральная концепция
7. Теория эпического театра и театральная деятельность Бертольта Брехта.
8. Драматургия Швейцарии второй половины XX в.
9. Театральная и педагогическая деятельность Жака Копо.
10. Деятельность «картеля четырех».
11. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
12. Творчество Марселя Марсо и развитие пластического театра.
13. Экзистенциализм и театр.
14. Театр абсурда. Общая характеристика.
15. Драматургия «молодых рассерженных».
16. Деятельность Питера Брука.
17. Театральная деятельность Ежи Гротовского и ее влияние.
18. Эдуардо де Филиппо и театр.
19. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
20. Эволюция театрального пространства. Общая характеристика.
21. Режиссерская деятельность Жана Вилара.
22. Режиссерская деятельность Арианы Мнушкин.
23. Театральная деятельность Тадеуша Кантора.
24. Театральная деятельность Роберта Уилсона.
25. Визуальный театр. Общая характеристика.
26. Постмодернизм в театре.
27. Документальный театр.
28. Постдраматический театр.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

Пьесы:

1. Морис Метерлинк «Слепые»
2. Георг Кайзер «С утра до полуночи»
3. Эрнст Толлер «Человек-масса»
4. Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора»
5. Федерико Гарсия Лорка «Кровавая свадьба»
6. Жан Кокто «Орфей»
7. Альбер Камю «Калигула»
8. Жан-Поль Сартр «Мухи»
9. Жан Ануй «Антигона»
10. Бертольт Брехт «Трехгрошовая опера»
11. Бертольт Брехт «Мамаша Кураж и ее дети»
12. Фридрих «Дюрренматт Визит старой дамы»
13. Макс Фриш «Дон Жуан, или Любовь к геометрии»
14. Эжен Ионеско «Лысая певичка»
15. Сэмюэль Беккет «В ожидании Годо»
16. Жан Жене «Служанки»
17. Гарольд Пинтер «Сторож»
18. Том Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
19. Джон Осборн «Оглянись во гневе»
20. Шейла Дилени «Вкус мёда»
21. Эдуардо де Филиппо «Неаполь – город миллионеров»
22. Питер Вайс «Дознание»
23. Хайнер Мюллер «Гамлет-машина»
24. Мартин Мак-Донах «Человек-подушка»
25. Мариус фон Майенбург «Холодное дитя»

Театрально-эстетические документы

1. Арто А. Театр и его двойник// Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.;М., 2000.
2. Брехт Б. «Примечания к «Трехгрошовой опере». «Уличная сцена». «Малый органон» для театра// Брехт Б. Театр. В 5 тт. М., 1965
3. Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.
4. Вайс П. Заметки о документальном театре//Иностранная литература. 1968. № 7.
5. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. М., 2003.
6. Ионеско Э. Как всегда – об авангарде. Трагедия языка. О кризисе театра// Как всегда – об авангарде. М., 1992
7. Камю А. Из книги «Миф о Сизифе». Театр// Как всегда – об авангарде. М., 1992
8. Кокто Ж. О театре// Как всегда – об авангарде. М., 1992
9. Крэг Э. Г. Искусство театра//Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
10. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991
11. Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.

Дополнительная литература:

Учебные пособия:

1. История зарубежного театра / Под ред. Л.И.Гительмана. СПб, 2005.
2. Иллюстрированная история мирового театра / Под ред. Дж.-Р. Брауна. М., 1999.

3. Французский символизм. Драматургия и театр. СПб, 2000
4. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003
5. Хрестоматия по истории зарубежного театра. Под ред. Л.И. Гительмана. СПб., 2007.
6. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. СПб., 2004.
7. Павис П. Словарь театра. М., 2003.

Исследования, статьи (Разделы 1 и 3).

1. Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
2. Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
3. Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю//Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.
4. Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.
5. Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.
6. Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.
7. Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.
8. Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «mime rig». СПб, 2008.
9. Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002
10. Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
11. Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971
12. Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.-Л., 1974
13. Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Исследования, статьи (Раздел 2)

1. Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша//Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.
2. Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту//Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
3. Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства//Фриш М. Пьесы. М., 1970.
4. Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.
5. Копелев Л.З. Брехт. М., 1966
6. Макарова Г. В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.
7. Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.
8. Рудницкий К.Л. Уроки Брехта//Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
9. Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.
10. Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.
11. Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство//Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Исследования, статьи (Раздел 4)

1. Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета//Вопросы театра. М., 1966.
2. Эслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.
3. Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.
4. Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Исследования, статьи (Раздел 5)

1. Аникст А.А. От Осборна к Морсеру//Театр. 1969. N 6.

2. Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.
3. Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
4. Бартошевич А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002
5. Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.
6. Башинджагян Н.З. Время и место Ежи Гротовского: Бедный театр и за пределами театра // Театр XX века. Закономерности развития. М., 2002
7. Гродзицкий А. Режиссеры польского театра. Варшава, 1979.
8. Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.
9. Степанова П. Театр без кулис: Театральные опыты Ежи Гротовского. СПб, 2008.
10. Тайнен К. На сцене и в кино. М., 1969
11. Хапов О.А. Антропологический театр и Ежи Гротовский // Основные драматические системы театрального искусства XX века. Челябинск, 1996. С. 98.
12. Шестаков Д.П. Современная английская драма. М., 1968.
13. Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. № 11.

Исследования, статьи (Разделы 6-7)

1. Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.
2. Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.
3. Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.
4. Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. № 2.
5. Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. № 7.
6. Молодцова М.М. Комедия дель арте (История и современная судьба). Л., 1990
7. Скорнякова М.Г. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. № 3.
8. Скорнякова М.Г. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э. Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.
9. Скорнякова М.Г. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.
10. Скорнякова М.Г. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М., 2006

Исследования, статьи (Раздел 8)

1. Березкин В. Польский театр художника: Кантор, Шайна, Мондзик. М., 2004
2. Березкин В. Роберт Уилсон. Театр художника. М., 2003
3. Годер Д. Художники, визионеры, циркачи. М., 2012
4. Фик М. Тадеуш Кантор // Театр. 1988. № 10.
5. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности. М., 2015

Исследования, статьи (Раздел 9)

1. Барт Р. Работы о театре. М., 2014
2. Колязин В. Драматургическая поэтика Хайнера Мюллера – между реализмом и постмодернизмом // Германия. XX век. Авангард. Модернизм. Постмодернизм. М., 2008
3. Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М., 2014

Исследования, статьи (Раздел 10)

1. Колязин В. О постдраматическом театре и его месте на современной европейской сцене // Вопросы театра. 2011. № 1-2. С.86 - 99.
2. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М., 2013
3. Якубова Н. Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и России. 1990-е-2010-е годы. М., 2014

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. Библиотека МХАТ им. А.П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия европейского театра XX века» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению обязательной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В РОССИИ XX ВЕКА
(ТЕАТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РУССКОГО ТЕАТРА XX ВЕКА)»**

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Тильга Лидия Владимировна, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Сергеев Антон Владимирович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры

24.11.2015, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

01.12.2015, протокол № 9

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

02.12.2015, регистрационный номер 2016-10/73

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Театральные концепции в России XX века (Театральные системы русского театра XX века)
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Театральные концепции в России XX века (Театральные системы русского театра XX века)» опирается на материал дисциплины «Философия европейского театра XX века».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Актуальные проблемы современного театра».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	186	6 / 216	Экзамен
	Всего: 28 час.	2	186	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Режиссёрское искусство первой трети XX века и формирование основных театральных систем

Тема 1.1. Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра

Исторические предпосылки создания МХТ. К.С. Станиславский и эстетика мейнингенцев. «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого (1898). Мера исторически достоверного – и сценически убедительного. Массовые сцены. Принципы композиции и мизансценирования. Оформление многофигурного исторического полотна — художник В. А. Симов. Историко-бытовая линия МХТ и крайности сценического натурализма.

Тема 1.2. А. П. Чехов и сценическая методология МХТ

Постановка пьес А. П. Чехова на домхатовской сцене. Премьера «Чайки» в МХТ (1898). Режиссерский план К. С. Станиславского. Трактовка сценического пространства. Двойной смысл принципа «четвертой стены». Световая и звуковая партитура. Течение акта и всей пьесы. Искусство пользования вещью. Система пауз и принцип подтекста.

«Дядя Ваня» (1899). Расширение жанровой амплитуды. Актерский ансамбль как эмоциональная общность. Сценическая атмосфера.

«Три сестры» (1901). Ориентация пьесы на труппу МХТ. Одухотворение предметной среды и звуковой партитуры. Музыкальный строй постановки как кантилена повседневности.

«Вишневый сад» (1904). Разногласия с А. П. Чеховым. Драматургический и сценический жанр.

«Чеховский» подход к поэтике М. Горького в постановке «Мещане» (1902).

«На дне» (1902). Режиссерская партитура К. С. Станиславского и роль Вл. И. Немировича-Данченко в поиске интонационного строя спектакля. Актерский ансамбль вне чеховской линии интуиции и чувства.

Тема 1.3. Театральный символизм

Самоопределение русского символизма. Символистское толкование содержания, формы и материала театрального искусства. Обоснование условной природы театра.

Начало режиссерской деятельности В.Э. Мейерхольда. Сезон в Херсоне (1902/03) по мизансценам Художественного театра, «Товарищество Новой драмы» (1903/04, 1904/05) в Херсоне и Тифлисе. Первые шаги Условного театра.

Мейерхольд в Театре-студии на Поварской (весна-лето 1905). Работа с художниками. Бунт против натуралистического макета. Работа над «Смертью Тентажиля» М. Метерлинка. Сценический эквивалент концепции «Неподвижного театра». Диалог второго порядка, надтекст, зоны молчания как векторы, противоположные эстетике жизнеподобия. Проблема актерской техники. «Переживание» формы. Основополагающая роль пластики.

Мейерхольд в театре на Офицерской (1906-1907). Режиссёрские установки и феномен В.Ф. Комиссаржевской. Комиссаржевская — Беатриса («Сестра Беатриса» М. Метерлинка, 1906). Модерн и символизм на путях формирования методологии Условного театра. Художники театра на Офицерской — Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. И. Денисов и др.

Мейерхольд и поэтический театр А.А.Блока. Театральный состав «Балаганчика» (1906). Драматургия пространства, разоблачение театральной иллюзии, ирония как слагаемые режиссёрского метода. Мейерхольд – Пьеро.

Постановка «Жизни человека» Л.Н.Андреева (1907). Условная партитура света. Отзыв А. А. Блока.

Символистские опыты К.С.Станиславского. Неудача метерлинковского спектакля («Слепые», «Непрошенная», «Там, внутри» 1904). Постановка «Драмы жизни» К. Гамсуна (1907). Художники — В. Е. Егоров и Н. П. Ульянов. Начало работы над «системой». «Жизнь

человека» (1907). Постановочные новации Станиславского и пределы условного в театре жизненных соответствий. «Синяя птица» М. Метерлинка (1908). Художник — В. Е. Егоров.

Тема 1.4. Второе десятилетие МХТ: расширение жанрового и тематического диапазона

Юбилей МХТ, 1908. Размежевание режиссерских работ. Режиссура *Вл. И. Немировича-Данченко*. Вектор психологической трагедии. «Анатэма» Л.Н. Андреева (1909). «Хоровая» экспрессия народных сцен – альтернатива принципу индивидуализации массовки.

«*Братья Карамазовы*» (1910) и «*Николай Ставрогин*» («*Бесы*»), 1913. Проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского. Актеры МХТ и Достоевский: поиск ансамбля темпераментов.

Работа *К. С. Станиславского* над «системой». «*Месяц в деревне*» И. С. Тургенева (1909). Художник – *М.В. Добужинский*. Предмет режиссёрской стилизации – психология героя эпохи Тургенева. «*Гамлет*» У. Шекспира (1911). Г. Крэг и система *К. С. Станиславского*. Противоречия последовательного психологизма – и условной трагедийности. Гамлет — *В. И. Качалов*.

МХТ и художники «Мира искусства».

Развитие идей «системы» и кризисные моменты актёрской биографии *К.С.Станиславского*. Работа над ролями *Сальери* («*Маленькие трагедии*» *А.С.Пушкина*, 1915) и *Ростанева* («*Село Степанчиково*» *Ф.М.Достоевского*, 1917). «Зерно» литературы – «зерно» жизни. Подступы к этюдному методу.

Тема 1.5. Начало студийного движения МХТ. Первая студия

Проблема студийности и организация Первой студии (1912). *К. С. Станиславский* и *Л. А. Сулержицкий*. Программа студии – поиск и изучение верного физического самочувствия актёра, волевой партитуры роли, логики и последовательности чувств, перспективы импровизаций. Состав участников.

Е. Б. Вахтангов и Первая студия. Установка на спектакль как эстетический результат студийных исканий. «*Праздник мира*» *Г. Гауптмана* (1913). Искусство «душевного натурализма» и реакция *К.С.Станиславского* на спектакль. Дальнейшие поиски сценической выразительности. «*Потоп*» *Г.Бергера* (1915).

Феномен *М.А.Чехова* и особенности актерской техники Первой студии.

Тема 1.6. Театральный традиционализм

Традиционализм и реконструкция. «Старинный театр»: зритель в системе спектакля.

Статья *В. Э. Мейерхольда* «*Балаган*» (1912) — манифест театрального традиционализма. Установление связи Условного театра с традициями высоких театральных эпох. Первичные элементы театра. Культ каботинажа. Гротеск.

Студия на Бородинской (1913–1917) — лаборатория актерской техники Условного театра. Пантомима, commedia dell'arte, принцип музыкального чтения. Блоковский спектакль («Незнакомка», «Балаганчик»), 1914. Художник — *Ю. М. Бонди*. Начало конструктивизма.

В. Э. Мейерхольд и *Александринский театр* (1908–1918). Репертуарная установка. Сотрудничество с художником *А. Я. Головиным*.

«*Дон Жуан*» (1910). Предмет стилизации – театр мольеровской эпохи. Сцена — зал. Слуги просцениума. Принципы мизансценирования.

«*Гроза*» (1916). Мейерхольд и дорежиссёрская постановочная традиция *Островского*. Бытовое – мистико-поэтическое. Катерина — *Е. Н. Рощина-Инсарова*.

«*Маскарад*» (1917). Трагедия в раме праздничности. Мейерхольд и *М. Ю. Лермонтов*. Русский театральный романтизм сквозь призму commedia dell'arte. «Маска, свеча, зеркало». Система занавесов и композиция действия. Проблема актера. Арбенин — *Ю. М. Юрьев*.

Тема 1.7. А.Я.Таиров и Камерный театр: эволюция творческого метода

Начало режиссерской деятельности. Спектакли Таирова в Свободном театре — «*Покрывало Пьеретты*» *А. Шницлера* и «*Желтая кофта*» *Г. Бенримо* и *Д. Хазлтона* (1913). Пантомима и мимодрама.

Создание Камерного театра (1914). «Центростремительный» состав труппы. Феномен *А. Г. Коонен*. Программа «театрализации театра». Архаика в ракурсе современности. Жанровые ориентиры – мистерия и арлекинад. Принцип «четвёртой стены» вне контекста жизнеподобия: сотворение новой, самодостаточной театральной реальности. Пантомима. Таиров и художники Камерного театра.

«*Сакунтала*» Калидасы, 1914. Таиров и модерн. Художник *П. В. Кузнецов*.

«*Фамира Кифарэд*» И. Ф. Анненского, 1916. Художник – *А. А. Экстер*. Кубо-футуризм и аполлоно-дионисийские основания античности. Замена декорации принципом единой, эмоционально-ритмической среды для действий протагониста. Фамира – *Н. М. Церетели*.

«*Саломея*» О. Уайльда, 1917. Художник – *А. Экстер*. Динамичная сценография – аналог музыкальной цвето-семантики. Саломея – *А. Г. Коонен*.

Теоретический манифест *А. Я. Таирова* – «*Записки режиссёра*», 1921. Полемика с Натуралистическим и Условным театром.

Кристаллизация поисков в области «театра эмоционально насыщенных форм». Воспитание синтетического актёра. Итог поисков «чистого» сценического жанра – «*Федра*» *Ж. Расина* (художник — *А. А. Веснин*, 1921) и «*Жирофле-Жирофля*» *Ш. Лекока* (художник — *Г. Б. Якулов*, 1922).

Переход к «конкретному реализму». Поиск выхода к современной проблематике. Опора на западную драму в создании трагедийного репертуара.

О'Ниловский цикл. Художники – *В. А. Стенберг* и *Г. А. Стенберг*. «*Косматая обезьяна*», (1926). Янк — *С. С. Ценин*. «*Любовь под вязами*», 1926. Эбби — *А. Г. Коонен*, Ибен — *Н. М. Церетели*, Каббот — *Л. А. Фенин*. «*Негр*», 1929. Элла — *А. Г. Коонен*, Джим — *И. Н. Александров*. Психодинамика как фиксирование моментов аффекта, эмоциональных пиков через актёрскую маску – и соединение их монтажными средствами. Единство режиссуры и сценографии. Последовательное нарастание трагической сосредоточенности.

Тема 1.8. Итоги режиссёрской деятельности Е. Б. Вахтангова

Жанровый и стилистический диапазон режиссёрских поисков 1918 – 1922 г.г. Проблема актёра в разных художественных системах.

«*Росмерсхольм*» *Г. Ибсена*, 1918 и «*Эрик XIV*» *А. Стриндберга*, 1921 – спектакли Первой студии. От «душевного натурализма» — к постановочной технике условного театра. Условный театр и система Станиславского. Вахтангов и *М. А. Чехов*. Режиссёрская трактовка и исполнение роли Эрика XIV. Начало формирования системы *М. А. Чехова*. Культ интуитивной способности познания в работе над ролью. Расхождение с положениями системы Станиславского: персонаж – образ, самонаблюдение – активизация воображения.

Вахтангов и «*Габима*». «*Гадибук*» *С. Ан-ского* (*С. А. Раппопорта*), 1922. Художник — *Н. И. Альтман*. Музыкально-ритмическая партитура спектакля. Гротеск в пластике массовых сцен. Ритуальное, экстатическое на пути «преодоления трагедии». Композиционная цикличность и действие как непрерывное становление. Лея – *Х. Ровина*, Ханан – *М. Элиас*.

«*Принцесса Турандот*» *К. Гоцци*, 1922 — эстетическое кредо Третьей студии. Художник — *И. И. Нивинский*. Принцип тотальной иронии – отсутствие единого философского основания в отношении к миру. Эстетика безответственного показа – и резкие жанровые сдвиги в сценической драматургии. Принципиально усложнённая структура актёрского образа. Турандот – *Ц. Л. Мансурова*, Калаф – *Ю. А. Завадский*, Адельма – *А. А. Орочко*.

Тема 1.9. Метод условной постановки в режиссёрских опытах В. Э. Мейерхольда 1920-х годов

В. Э. Мейерхольд и революция. Курмасцеп (1918). Петроградская «*Мистерия-буфф*» (1918), художник – *К. С. Малевич*.

Конструктивизм и биомеханика. Маска и амплуа. Актёрская система Мейерхольда.

«*Великодушный рогоносец*» Ф.Кроммелинка, 1922 (Театр Актёра). Художник – Л.С.Попова. «Иль – Ба – Зай»: И.В.Ильинский – Брюно, М.И.Бабанова – Стелла, В.Ф.Зайчиков – Эстрюго.

Организация ТИМа (1923) как театра экспериментального поиска. Театральный и лабораторно-педагогический аспекты его деятельности. Постепенное усложнение творческих задач и художественной структуры спектаклей. Развитие сценографических идей и принципов актерской школы Мейерхольда.

Спектакли-политобозрения. Монтажное членение действия на эпизоды. Ассимиляция приемов кинематографа. Техника актерской трансформации.

«*Лес*» А. Н. Островского, 1924. Оформление *В. Ф. Федорова* по плану В. Э. Мейерхольда. Драматургия пьесы и спектакля. Монтажная организация многоуровневой сценической структуры. Контрапункт социальной сатиры и лирической стихии. Жонглирование актера социальными и театральными масками; игра с вещами и воображаемыми предметами.

«*Мандат*» Н. Р. Эрдмана, 1925. Оформление *И. Ю. Шлепянова* по плану В. Э. Мейерхольда. Н. Р. Эрдман и «основная линия русской драматургии» (В. Э. Мейерхольд). Гротескная трактовка быта и психологии новых «лишних» людей. Лирический антигерой. Пространство действия и игры: движущиеся тротуары. «Концовки и пантомимы» (А. А. Гвоздев). Гулячкин – *Э.П.Гарин*.

«*Ревизор*» Н. В. Гоголя, 1926. Оформление *В. П. Киселева* по плану В. Э. Мейерхольда. Мейерхольд и Гоголь. «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм». Композиция текста. Метафорика сценического пространства, принципов мизансценирования и актерского существования.

«*Горе уму*» А. С. Грибоедова, 1928. Художники — *В. А. Шестаков* (конструкция) и *Н. П. Ульянов* (костюмы и грим). Мейерхольд и высокая комедия. Сценический монтаж авторских редакций «Горя от ума». Трагический ракурс «комедии о хамстве» (Ап. Григорьев). Poleмика со сценической традицией: парадоксальный подход к амплуа. Чацкий – *Э.П.Гарин*. Современные аспекты трактовки и ее социологические издержки.

Тема 1.10. Московский Художественный академический театр в новом социокультурном контексте

Организационно-творческая перестройка МХАТ в середине 1920-х гг. Распад студийной системы. Обогащение труппы актерской молодежью Второй и частично Третьей студий (1924).

П. А. Марков — завлит МХАТ (с 1925 г.) и председатель репертуарно-художественной коллегии (1925). Формирование репертуара в работе с молодыми прозаиками.

М. А. Булгаков и МХАТ. Чеховский канон «*Дней Турбиных*». Художественный руководитель К. С. Станиславский, режиссер *И. Я. Судаков*, художник *Н. П. Ульянов*. Обновление традиции психологического реализма. Алексей Турбин — *Н. П. Хмелев*.

К. С. Станиславский и поиски органических путей обновления творческого метода МХАТ. Обогащение выразительных средств в постановках классики. «Мхатовский гротеск» «*Горячего сердца*» А. Н. Островского, 1926, художник — *Н. П. Крымов*. Хлынов — *И. М. Москвин*, Градобоев — *М. М. Тарханов*, Курослепов — *В. Ф. Грибунин*, Матрена — *Ф. В. Шевченко*, Наркис — *Б. Г. Добронравов*, Силан — *Н. П. Хмелев*.

«*Безумный день, или Женитьба Фигаро*» П. Бомарше, 1927, художник — *А. Я. Головин*. «Революция со смехом». Красочная полнозвучность, непрерывность и динамичность действия. Фигаро — *Н. П. Баталов*, Сюзанна — *О. Н. Андровская*, граф Альмавива — *Ю. А. Завадский*.

Тема 1.11. М.А. Чехов и Московский Художественный академический театр Второй

Развитие центробежных тенденций в Первой студии МХАТ после смерти Е. Б. Вахтангова. Преобразование студии в театр (1924).

М. А. Чехов — художественный руководитель МХАТ Второго. Программа руководства театром: воспитание новой актерской техники. Становление актерской системы Чехова и взаимодействие ее с другими театральными направлениями. Преобладание учебно-педагогических задач над постановочными. Практика коллективной режиссуры.

«*Гамлет*» У. Шекспира, 1924. Эkleктизм постановочного подхода. Гамлет М. А. Чехова и проблема современного трагического актера. Система Р.Штайнера и действенные мотивы роли.

«*Петербург*» Андрея Белого, 1925. Преломление символистской эстетики в постановке и актерской технике. Острота и масштабность чеховского гротеска в роли Аплеухова отца.

Оппозиция А. Д. Дикого и раскол в труппе. «*Блоха*» Е. М. Замятина, 1925. Режиссер — А. Д. Дикий, художник — Б. М. Кустодиев. Сочетание «земного» реализма со стилизацией под русский лубок. Противоречие между режиссерской концепцией и актерской техникой чеховского склада.

«*Дело*» А. В. Сухова-Кобылина, 1927. Режиссер — Б. М. Сушкевич, художник — Н. А. Андреев. Перемонтировка пьесы и укрупнение трагического конфликта. Монументальный гротеск постановки. Муромский — М. А. Чехов. Разрыв с традицией амплуа «благородного отца». Техника «имитации» в работе над ролью. Фарсовый и трагический планы образа.

Раздел 2. Эволюция режиссёрских идей и методов в театре второй половины XX века

Тема 2.1. Театральная «оттепель» 1950-х годов

Перемены общественной атмосферы к середине десятилетия. Гастроли зарубежных театров. Активизация режиссуры старшего поколения. Опора на театральные традиции 1920–1930-х гг. Современное прочтение классики. Пересмотр канонизированных концепций творчества русских писателей. «*Власть тьмы*» Л. Н. Толстого (Малый театр, 1956). Режиссер Б. И. Равенских. Полемика с натуралистической традицией. Трактовка пьесы как русской трагедии. Аким — И. В. Ильинский.

Возрождение театральной сатиры. «*Тени*» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1952) и «*Дело*» А. В. Сухова-Кобылина (1954) в постановке Н. П. Акимова (Новый театр — Театр им. Ленсовета). Варравин — П. П. Панков.

Драматургическая трилогия В. В. Маяковского в Театре Сатиры. «*Баня*» (1953), «*Клоп*» (1955), «*Мистерия-буфф*» (1957). Режиссеры Н. В. Петров, В. Н. Плучек, С. И. Юткевич. Художники С. И. Юткевич, А. Тышлер. Плакатность, элементы эксцентрики в образном строе — генетическая связь с поэтикой театра Мейерхольда.

Тема 2.2. Г. А. Товстоногов и Большой драматический театр им. М. Горького

Целенаправленность формирования актерского ансамбля как сплава творческих индивидуальностей. Строительство репертуара.

«*Идиот*» Ф. М. Достоевского, 1957. Режиссерская инсценировка романа, сознательное усечение линий социальной сатиры. Сфокусированность смысловых планов в центральном образе. Мышкин — И. М. Смоктуновский. Психо-физический феномен актёра — и потребность исторического времени в «весне света» (Н. Я. Берковский).

«*Пять вечеров*» А. М. Володина, 1959. Режиссёрская композиция и новеллистический строй пьесы. Бытийный смысл бытового сюжета. Музыкальное звучание камерного актерского ансамбля. Тамара — З. М. Шарко, Ильин — Е. З. Копелян.

Острота режиссёрского «социального анамнеза» (А. М. Смелянский) в спектаклях по русской классике.

«*Варвары*» М. Горького, 1959. Радикальный пересмотр канона горьковского спектакля. Режиссерское восприятие пьесы в контексте русской гуманистической культуры. Сдвиг к чеховской поэтике, работа с подтекстом. Ансамбль крупных актерских

индивидуальностей, объединенных волей режиссера. Надежда Монахова — *Т. В. Доронина*, Монахов — *Е. А. Лебедев*, Черкун — *П. Б. Луспекаев*, Цыганов — *В. И. Стржельчик*.

«Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1962. Оформление Г. А. Товстоногова, художник по костюмам *М. М. Лихницкая*. Освобождение комедии от «хрестоматийного глянца» и гнета сценической традиции. Проблематика пьесы — и социальный феномен «шестидесятничества»: содержательная коммуникация с залом. Учёт мейерхольдовской концепции («Горе уму») и отличие от нее. Чацкий — *С. Ю. Юрский*, Софья — *Т. В. Доронина*, Молчалин — *К. Ю. Лавров*.

«Мещане» М. Горького, 1966. Оформление Г. А. Товстоногова. Преломление мотивов театра абсурда в концепции «романа жизни». Острота контрастных жанровых перепадов. Трагикомическая фигура «мещанского короля Лира» Бессеменова (*Е. А. Лебедев*).

«Ревизор» Н. В. Гоголя, 1972. Оформление Г. А. Товстоногова, костюмы по эскизам *М. В. Добужинского*. «Фантастический реализм» Н. В. Гоголя и современные аллюзии. Городничий — *К. Ю. Лавров*, Хлестаков — *О. В. Басилашвили*, Марья Антоновна — *Н. М. Тенякова*, Осип — *С. Ю. Юрский*.

«История лошади» по повести Л. Н. Толстого «Холстомер», 1975. Инсценировка *М. Г. Розовского*, художник *Э. С. Кочергин*. Приемы балаганного представления с элементами эстрады и мюзикла. Холстомер — *Е. А. Лебедев*.

Тема 2.3. Театр А.В.Эфроса

Центральный детский театр и новая режиссура. Школа М. О. Кнебель — мастерская этюдного метода. «В добрый час!» В.С.Розова в постановке А. В. Эфроса (ЦДТ, 1954) — манифест новой театральной волны. Отказ от элементарных мизансцен. Раскованность актерского самочувствия и общения. Искренность и естественность как главные ценностные критерии.

Статья *А. В. Эфроса* «Бедный Станиславский!» (1956). Мхатовская традиция и эпигонские наслоения.

Пробы театральной условности в спектакле «Друг мой, Колька!» А. Г. Хмелика, 1959. Художник *Б.Г. Кноблок*. Окончательный выход за пределы театрального павильона.

Возвращение режиссеру функций автора спектакля. «Актерские гнезда» ведущих режиссеров.

А. В. Эфрос в Московском театре им. Ленинского комсомола (1964–1966).

Эволюция линии «интуиции и чувства» МХТ в спектаклях А.В.Эфроса по современной драматургии. Отход от этюдного метода в работе над ролью. Новые качества психологизма — острая парадоксальность, «подтекст подтекста», искусство психологической синкопы. Принципиальная подвижность внутренней структуры спектакля. Поэтическое претворение современной проблематики. Герой спектакля — «больная совесть» (А.М.Володин) своего времени. «В день свадьбы» В. С. Розова, 1964. Художники *В. И. Лалевич* и *Н. Н. Сосунов*. Нюра — *А. И. Дмитриева*, Салов — *В. Р. Соловьев*. «Мой бедный Марат» *А. Н. Арбузова*, 1965. Художники *В. И. Лалевич* и *Н. Н. Сосунов*. Лика — *О. М. Яковлева*, Марат — *А. В. Збруев*, Леонидик — *Л.Б.Круглый*. «Снимается кино» Э. С. Радзинского, 1965. Художники *В. И. Лалевич* и *Н. Н. Сосунов*. Нечаев — *А. А. Ширвиндт*, Аня — *О. М. Яковлева*.

Чеховиана Эфроса — перерыв постепенности в традиции сценического освоения пьес А.П.Чехова.

«Чайка», 1966. Московский театр им. Ленинского комсомола. Художники *В. И. Лалевич* и *Н. Н. Сосунов*. Ход к Чехову через Розова и Радзинского. Иерархичность режиссуры и апология Треплева. Реализм без «поэтической пыльцы» (А.В.Эфрос) — антитеза мхатовской традиции и «академическому новаторству» «Трех сестер» Г. А. Товстоногова (1965). Треплев — *В. Г. Смирнитский*, Нина — *О. М. Яковлева*, Тригорин — *А. А. Ширвиндт*, Медведенко — *Л. К. Дуров*.

«Три сестры», 1967. Театр на Малой Бронной. Художник *В. Я. Дургин*. Усложнение структуры чеховского спектакля. Поиск субъективных контактов с текстом. Мотив потерянной

«духовной родины» в интонационном строе постановки. Пластическая экспрессия режиссёрского решения и проблема подтекста. «Симфония недоговорённости, где слова – роль пауз в движении» (В.М.Гаевский). Трагическая клоунада Тузенбаха (Л. Б. Круглый) и Чебугыкина (Л. К. Дуров). Ирина — О. М. Яковлева, Вершинин — Н. Н. Волков.

«Вишневым сад», 1975. Театр на Таганке. Художник В. Я. Левенталь. А. В. Эфрос и актеры Таганки. Стилль «психологического балагана». Раневская — А. С. Демидова, Лопахин — В. С. Высоцкий, Трофимов — В. С. Золотухин.

А. В. Эфрос и Театр на Малой Бронной.

Метод воспитания актера в репетиционном процессе. Контуры сквозного экзистенциального сюжета в постановках мировой и отечественной классики.

«Ромео и Джульетта» У. Шекспира, 1970. Художник В. Я. Дургин. Отказ от концепции исторического прогресса. Джульетта — О. М. Яковлева: рождение трагической актрисы. Ромео — А. Д. Грачев. Значимость фигур «фона»: Тибальт — Л. К. Дуров, Капулетти — Л. С. Бронева, брат Лоренцо — Н. Н. Волков.

«Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, 1976. Художник Д. Л. Боровский. Сценический жанр философской притчи. Ассоциативность пространственного решения. Дуэт-диспут Дон Жуана (Н. Н. Волков) и Сганареля (Л. К. Дуров) и его мизансценирование.

«Женитьба» Н. В. Гоголя, 1975. Художник В. Я. Левенталь. Отказ от водевильной традиции. «Ошинеливание» комедии. Внеличный план «забавного случая». Прием материализации страхов и желаний героев. Агафья Тихоновна — О. М. Яковлева, Подколесин — Н. Н. Волков, Кочкарев — М. М. Козаков, Яичница — Л. С. Бронева, Жевакин — Л. К. Дуров.

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева, 1977. Художник Д. А. Крымов. Наталья Петровна — О. М. Яковлева, Ракитин — М. М. Козаков, Шпигельский — Л. С. Бронева.

Тема 2.4. Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке

Дорежиссёрская биография Ю. П. Любимова.

«Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, 1964. «Русский Брехт» Таганки: лирическая трансформация «эпического театра». Свобода творческого подхода. Эстетика Брехта и условная традиция русской режиссуры. Личностное в структуре сценического образа, сплав интеллектуализма и эмоциональности в игре актеров. Шен Те — З. А. Славина, Янг Сун — Н. Н. Губенко, Ванг — А. С. Эйбоженко.

«Жизнь Галилея» Б. Брехта, 1966. Галилей — В. С. Высоцкий.

Поэтические композиции Таганки. Любимов — «Моцарт монтажа» (Б. И. Зингерман). «Трёхчетвертной ракурс» спектакля по отношению к зрителю как знак полноценной коммуникации и принцип мизансценирования.

«Антимирры» А. А. Вознесенского, 1965; «Павшие и живые» по стихам поэтов-фронтовиков, 1965; «Послушайте!» по В. В. Маяковскому, 1967. Художник — Э. Г. Стенберг.

Обогащение художественного метода в сотрудничестве с Д. Л. Боровским. Сценография как развивающаяся метафора и «несущий» смысл действия. Природные первоэлементы сценической образности. Включённость машинерии в лексический строй постановки.

«Гамлет» У. Шекспира, 1971. Трагедия безвременья. Хронотоп спектакля. Конструктивная, смысловая и образная функции подвижного занавеса. Гамлет — В. С. Высоцкий. Поэтическая судьба Высоцкого, «имидж» барда — элементы метафорической структуры образа. Гертруда — А. С. Демидова, Клавдий — В. Б. Смехов, Горацио — Л. А. Филатов.

Принципы инсценизации прозы. Инсценировка как режиссерская экспликация спектакля. «Театр прозы» — поэтический театр.

«А зори здесь тихие...» по Б. Л. Васильеву, 1971. Инсценировка Ю. П. Любимова и Б. А. Глаголина, художник Д. Л. Боровский. Световая и звуковая партитура действия. Свобода актера в условиях выверенной режиссерской композиции. Васков — В. В. Шаповалов.

«Деревянные кони» по Ф. М. Абрамову, 1974. Художник Д. Л. Боровский. Соотношение хорового и индивидуального начал. Милентьевна — А. С. Демидова, Пелагея — З. А. Славина.

«Обмен» по Ю. В. Трифонову, 1976. Художник Д. Л. Боровский. Дмитриев — А. М. Вилькин и Л. А. Филатов. «Дом на набережной», 1980. Художник Д. Л. Боровский. Глебов — В. С. Золотухин и В. Б. Смехов. Кризис модели духовно активного героя.

«Преступление и наказание» по Ф. М. Достоевскому, 1979. Инсценировка Ю. Ф. Карякина, художник Д. Л. Боровский. Отсутствие системы характеров в режиссёрском методе. Основа действия — диалог идейных оппонентов. Раскольников — А. А. Трофимов, Свидригайлов — В. С. Высоцкий.

Тема 2.5. Театр А. А. Васильева.

Начало режиссёрской деятельности. «Соло для часов с боем», 1973, МХАТ. (Художественный руководитель постановки О. Н. Ефремов).

Театр им. К. С. Станиславского (с 1977 г.). Экспериментальный характер режиссёрской работы. Прорыв к новым возможностям психологического метода.

«Первый вариант “Вассы Железновой”» М. Горького, 1978. Художник И. А. Попов. Погружение в глубинные пласты быта и психологии. Исследование взаимосвязи социальных и биологических факторов. Обнажение нерва образов. Выплески иррациональной энергии персонажей. А. А. Васильев и актеры Театра им. К. С. Станиславского. Васса — Е. С. Никищихина, Прохор — Г. И. Бурков, Павел — В. И. Бочкарев, Анна — А. Д. Балтер, Михаил — Ю. С. Гребенников.

«Взрослая дочь молодого человека» В. И. Славкина, 1979. Художник И. А. Попов. Синтез психологического и игрового театра. Пространство быта и пространство игры. Энергия возрожденного времени. Функции танцевальных «номеров». Импровизационная свобода актеров. Бэмс — А. Л. Филозов, Люся — Л. В. Савченко, Прокоп — Ю. С. Гребенников, Ивченко — Э. Г. Виторган.

«Серсо» В. И. Славкина, 1985. Театр на Таганке. Художник И. А. Попов. Связь с методологией М. А. Чехова. Структура действия и сценического образа. Нахождение верной атмосферы как репетиционный метод и ценностный камертон спектакля. «Серсо» — прообраз театральной лаборатории А. А. Васильева «Школа драматического искусства». Петушок — А. Л. Филозов, Владимир Иванович — Ю. С. Гребенников, Паша — Д. А. Щербаков, Ларс — Б. Л. Романов, Валентина — Л. П. Полякова, Надя — Н. Э. Андрейченко, Николай Львович — А. В. Петренко.

А. А. Васильев и «Школа драматического искусства» (1987).

Возрождение идеи школы, создающей свой театр. Поиски альтернативы репертуарному театру. Творческий союз с художником И. А. Поповым.

«Шесть персонажей в поисках автора» Л. Пиранделло, 1987 — манифест нового периода творчества А. А. Васильева. Идея подлинности, первичности мира фантазии по отношению к материальному миру. Актерская импровизация. Повторяющиеся сцены с разным составом исполнителей. Раздробленность человеческого образа. Эзотерический характер вассильевского театра.

Влияние Лаборатории Е. Гротовского. Новая методология актерского творчества: *персона* (человек) ведет (играет) *идею* персонажа. Опыты реализации этой теории в работе над разными авторами: «Бесы» Ф. М. Достоевского (1988–1989), «Fiorenza», «Иосиф и его братья» Т. Манна (1993), «Главы из “Дядюшкиного сна” Федора Михайловича Достоевского» (1995), «“Дон Жуан или Каменный гость” и другие стихи» А. С. Пушкина (1998). Эксперименты с текстами Платона, Гомера (23-я Песнь «Илиады»). Движение к мистериальному театру. «Плач Иеремии» В. И. Мартынова (1996).

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	18	-	-	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.4	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.5	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.6	1	-	-		-	-	-					
Тема 1.7	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.8	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.9	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.10	2	-	-		-	-	-					
Тема 1.11	2	-	-		-	-	-					
Раздел 2	10	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	2	-	-		-	-	-					
Тема 2.5	2	-	-		-	-	-					
Всего	28	-	-	186	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену:

1. Становление искусства режиссуры и организация МХТ.
2. Чеховский спектакль МХТ: от «Чайки» - к «Вишневому саду».
3. Театральная эстетика русского символизма. Театр-студия на Поварской.
4. В.Э. Мейерхольд и театр В.Ф.Комиссаржевской. Формирование методологии Условного театра.
5. Становление системы К.С. Станиславского. МХТ в 1910-е годы.
6. Начало студийного движения МХТ. Первая студия: Л.А. Сулержицкий. Е.Б.Вахтангов. М.А.Чехов.
7. А.Я. Таиров и Камерный театр.
8. В.Э. Мейерхольд и студия на Бородинской.

9. Традиционалистские искания русской сцены и режиссерская деятельность В.Э. Мейерхольда в Александринском театре.
10. Спектакли Е.Б.Вахтангова 1918 – 1922. Е.Б. Вахтангов и М.А. Чехов.
11. В.Э.Мейерхольд: конструктивизм и биомеханика.
12. Спектакли ТИМа «Лес» и «Мандат».
13. Спектакли Гос ТИМа «Ревизор» и «Горе уму».
14. М.А. Чехов и МХАТ Второй.
15. МХАТ 1920-е годы.
16. Эпоха «оттепели» и театральный процесс.
17. А.В. Эфрос в ЦДТ.
18. Г.А. Товстоногов и БДТ: 1950-е – 1960-е годы.
19. А.В. Эфрос в московском Театре им. Ленинского комсомола.
20. Режиссёрский феномен Ю.П. Любимова и спектакли Театра на Таганке 1960-х годов.
21. БДТ в 1970-е годы.
22. А.В.Эфрос в Театре на Малой Бронной.
23. Театр Ю.П.Любимова и Д.Л.Боровского.
24. Начало режиссерской деятельности А.А. Васильева. Спектакли Театра им. К.С. Станиславского «Первый вариант «Вассы Железновой»» и «Взрослая дочь молодого человека».
25. Спектакль А.А.Васильева «Серсо» и организация Школы драматического искусства.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Берковский, Н.Я. Литература и театр: Статьи разных лет. — М., 1969.
2. Евгений Вахтангов. — М., 1984.
3. Гвоздев, А.А. Театральная критика. — Л., 1987.
4. Головащенко, Ю.А. Режиссерское искусство Таирова. — М., 1970.
5. Марков, П.А. Новейшие театральные течения; Из лекций о предреволюционном театре; Первая-студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов); Из лекции о Вахтангове; В ТЕО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/19); Советский театр (Главы из книги) // Марков П.А. О театре: В 4 т. — М., 1974. Т. 1.
6. Марков, П.А. Театральные портреты // Марков П.А. О театре: В 4 т. — М., 1974. Т. 2.
7. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 ч. — М., 1968.
8. Михоэлс, С.М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. 2-е изд., доп. — М., 1981.
9. Рудницкий, К.Л. Режиссер Мейерхольд. — М., 1969.
10. Рудницкий, К.Л. Русское режиссерское искусство, 1893–1907; 1908–1917. — М., 1989, 1990.
11. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве // Собр. соч.: В 8 т. — М., 1954. Т. 1.
12. Таиров, А.Я. О театре. — М., 1970.
13. Творческое наследие В.Э. Мейерхольда. — М., 1986.
14. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены: В 2 кн. 2-е изд. — Л., 1984.
15. У истоков режиссуры: Очерки из истории русской режиссуры конца XIX — начала XX века. — Л., 1975.
16. Чехов, М.А. Литературное наследие: В 2 т. — М., 1986.

Дополнительная литература:

1. «Ревизор» в театре имени Вс. Мейерхольда. — СПб, 2002.
2. Коонен, А.Г. Страницы жизни. — М., 1975.
3. Туровская, М.И. Бабанова: Легенда и биография. — М., 1981.
4. Акимов, Н.П. Театральное наследие: В 2 т. — Л., 1978.
5. Акимов, Н.П. Современные театральные художники. — Л., 1927.
6. Бачелис, Т.И. Московский Гамлет // Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. — М., 1983.
7. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
8. Березкин, В.И. Художник в театре сегодня. — М., 1980.
9. Бирман, С.Г. Судьбой дарованные встречи. — М., 1971.
10. Богданова, П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М., 2007
11. Веригина, В.П. Воспоминания. — Л., 1974.
12. Виленкин, В.Я. Воспоминания с комментариями. 2-е изд., доп. — М., 1991.
13. Виноградская, И.Н. Жизнь и творчество К. С. Станиславского: Летопись: В 4 т. — М., 1973, 1976. Т. 3. 1916–1926; Т. 4. 1927–1938.
14. Владимиров, С.В. Драма. Режиссер. Спектакль. — Л., 1975.
15. Волков, Н.Д. Александр Блок и театр. — М., 1926.
16. Волков, Н.Д. Вахтангов. — М., 1922.
17. Волков, Н.Д. Мейерхольд: В 2 т. — М.—Л., 1929.
18. Волконский, С.М. Мои воспоминания: В 2 т. — М., 1992.
19. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. — М., 1967.
20. Гаевский, В.М. Образ театра; Приглашение к танцу; В поисках радости; Петербургский Кандид; Лирическое отступление; Вахтанговцы; Флейта Гамлета; Последняя роль Высоцкого // Гаевский В.М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. — М., 1990.
21. Гарин, Э.П. С Мейерхольдом. — М., 1974.
22. Горфункель, Е.И. Георгий Товстоногов репетирует и учит. — СПб, 2007.
23. Гладков, А.К. Мейерхольд: В 2 т. — М., 1990.
24. Головашенко, Ю.А. Режиссерское искусство Таирова. — М., 1970.
25. Горький, М. О «карамазовщине». Еще о «карамазовщине» // Собр. соч.: В 30 т. — М.—Л., 1953. Т. 23, 24.
26. Громов, В.А. Михаил Чехов. — М., 1970.
27. Громов, П.П. Ансамбль и стиль спектакля; Два «Гамлета»; История подлинная и мнимая; «Поэтическая мысль» Достоевского на сцене // Громов П.П. Герой и время: Статьи о литературе и театре. — Л., 1961.
28. Демидова, А.С. Бегущая строка памяти. — М., 2003.
29. Державин, К.Н. Книга о Камерном театре (1914–1934). — Л., 1934.
30. Евгений Вахтангов: Документы и свидетельства: В 2т. — М., 2011.
31. Евреинов, Н.Н. Демон театральности. — М.—СПб, 2002.
32. Зингерман, Б.И. Связующая нить: Писатели и режиссеры. — М., 2002.
33. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. — М., 1988.
34. Золотницкий, Д.И. Будни и праздники театрального Октября. — Л., 1978.
35. Золотницкий, Д.И. Академические театры на путях Октября. — Л., 1982.
36. Зоркая, Н.М. Алексей Попов. — М., 1983.
37. Ильинский, И.В. Сам о себе. 3-е изд., доп. — М., 1984.
38. Иофьев, М.И. Профили искусства: Литература, театр, живопись, эстрада, кино. — М., 1965.
39. Камерный театр и его художники, 1914–1934 / Введение А.М. Эфроса. — М., 1934.
40. Кнебель, М.О. Вся жизнь. — М., 1967.
41. Кнебель, М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. — М., 1966.
42. Книппер-Чехова, О.Л. Воспоминания и статьи. Переписка: В 2 ч. — М., 1972.
43. Комиссаржевский, Ф.Ф. Творчество актера и теория Станиславского. — Пг., 1916.

44. Коонен, А.Г. Страницы жизни. — М., 1975.
45. Кречетова, Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. — М., 2005.
46. Мальцева, О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. — СПб, 1999.
47. Марков, П.А. Книга воспоминаний. — М., 1988.
48. Мацкин, А.П. Михаил Чехов — Хлестаков, 1921–1927 // Мацкин А.П. На темы Гоголя. — М., 1984.
49. Мацкин, А.П. Портреты и наблюдения. — М., 1973.
50. Мацкин, А.П. Станиславский: личность и взгляды на искусство; Немирович-Данченко: режиссерские искания и спектакли; Мейерхольд: путь к революции; Вахтангов, старая и новая «Турандот» // Мацкин А.П. Портреты и наблюдения. — М., 1973.
51. Мейерхольд в русской театральной критике, 1892–1918. — М., 1997.
52. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920–1938. — М., 2000.
53. Мейерхольд, В.Э. Лекции, 1918–1919. — М., 2000.
54. Мейерхольд, В.Э., Бебутов, В.М., Аксенов, И.А. Ампула актера. — М., 1922.
55. Мейерхольд и другие: Документы и материалы. — М., 2000.
56. Мейерхольд репетирует: В 2 т. — М., 1993.
57. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации. Статьи. — СПб, 1998.
58. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898–1917. — М., 2007.
59. Петров, Н.В. 50 и 500. — М., 1960.
60. Пожарская, М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX — начала XX века. — М., 1970.
61. Полякова, Е.И. Станиславский — актер. — М., 1972.
62. Горфункель, Е.И. Премьеры Товстоногова. — М., 1994.
63. Радищева, О.А. Станиславский и Немирович-Данченко: История театральных отношений, 1897–1908. — М., 1997.
64. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского: В 6 т. — М., 1980–1983. Т. 1–3.
65. Режиссерский театр: от Б до Ю. Разговоры на рубеже веков. Вып.1. — М., 1999. Вып.2. М., 2002.
66. Режиссерское искусство А.Я. Таирова: (К 100-летию со дня рождения). — М., 1987.
67. Режиссура: Взгляд из конца века. Сб. науч. статей. — СПб, 2005.
68. Рудницкий, К.Л. Театральные сюжеты. — М., 1990.
69. Русское актерское искусство XX века. Сб. науч. трудов. — СПб, 1992. Вып.1.
70. Русское актерское искусство XX века. Сб. науч. трудов. — СПб, 2002. Вып. 2, 3. Русское актёрское искусство XX века. Сб. науч. трудов. СПб, 2013. Вып.4.
71. Сбоева, С.Г. Таиров: Европа и Америка. Зарубежные гастроли Московского Камерного театра. 1923 – 1930. — М., 2010.
72. Сергеев, А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. — СПб, 2008.
73. Смелянский, А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1989.
74. Смелянский, А.М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. — М., 1981.
75. Смелянский, А.М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. — М., 1999.
76. Смирнов-Несвицкий, Ю.А. Вахтангов. — Л., 1987.
77. Соловьёва, И.Н. МХАТ Второй: Опыт воссоздания биографии. — М., 2010.
78. Соловьёва, И.Н. Немирович-Данченко. — М., 1979.
79. Соловьёва, И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. — М., 2007.
80. Сулержицкий, Л.А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Сулержицком. — М., 1970.
81. Тарабукин, Н.М. От мольберта к машине. — М., 1923.

82. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. — М., 2000.
83. Театр: Книга о новом театре. Сб. статей. — СПб, 1908.
84. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. — СПб, 2005. Вып. 2-3. СПб, 2010.
85. Титова, Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к условному театру. — СПб, 2006.
86. Тугендхольд, И.А. Александра Экстер как живописец и художник сцены. — Берлин, 1922.
87. Туровская, М.И. Памяти текущего мгновения... — М., 1987.
88. Чуковский, К.И. Лица и маски. — СПб, 1914.
89. Шверубович, В.В. О старом Художественном театре. — М., 1990.
90. Эйзенштейн о Мейерхольде: 1919-1948. — М., 2005.
91. Яковлева, О.М. Если бы знать... — М., 2008.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театральные концепции в России XX века (Театральные системы русского театра XX века)» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра иностранных языков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Архипова Ольга Николаевна, доцент

Рецензент:
Шеповалова Людмила Васильевна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.10.2015, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.11.2015, протокол № 7

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
06.11.2015, регистрационный номер 2016-14/38

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Русский язык как иностранный
Трудоемкость дисциплины	8 зачетных единиц / 288 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующей компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Целью данного курса русского языка как иностранного является подготовка и овладение необходимыми знаниями по русскому языку магистрами на завершающем этапе высшего профессионального образования, которые должны обеспечить не только закрепление академической культуры и знаний русского языка, но и правильное их использование, как в профессиональной деятельности, так и в повседневности.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 4 x 13 нед. = 52 часа.	2	18	2 / 72	Зачет
	2 семестр: 4 x 14 нед. = 56 часов.	2	14	2 / 72	Зачет
	3 семестр: 4 x 13 нед. = 52 часа.	2	90	4 / 144	Экзамен
	Всего: 160 час.	6	122	8 / 288	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Лексико-грамматический курс

Тема 1.1. Видо-временные формы.

Тема 1.2. Независимый инфинитив.

Тема 1.3. Повелительное наклонение.

Тема 1.4. Сослагательное наклонение.

Тема 1.5. Словообразование по смысловому признаку.

Тема 1.6. Парадигматические связи (Лексическая и грамматическая синонимия, антонимия).

Тема 1.7. Явления смыслового сближения.

Раздел 2. Стилистика

Тема 2.1. Знакомство с различными функциональными стилями:

- научный;
- официально-деловой;
- газетно-публицистический;
- разговорный;
- художественной литературы.

Обеспечение сознательного владения языковым материалом как предметом будущей профессии, выработка и развитие профессиональных знаний в этой области:

- характер организации и подачи материала с учетом выбранной темы диссертации;
- предтекстовая работа;
- послетекстовая работа;
- составление монологов- рассуждений и диалогов-обсуждений.

Тема 2.2. Порождение и понимание текстов разных жанров:

- жанры-побуждения: заявление, инструкция, жалоба, рекомендация;
- виды побуждения: просьба, мольба, приказ, запрет, разрешение, совет, рекомендация, предостережение, предложение;
- способы выражения побуждения в современном русском языке, специальные приемы построения и речевые нормы побудительных жанров;
- жанры-описания: описание человека, предмета, пространства (пейзаж, интерьер).

Возможные речевые ситуации для этих жанров:

- жанры-рассуждения: обоснование (темы, проекта, предложения), аргументация, мотивация, обобщения, выводы.

Тема 2.3. Языковые средства, специальные приемы, предположно-падежные конструкции, наречия, глаголы. Сравнительные конструкции.

Тема 2.4. Порядок слов.

Раздел 3. Функциональные разновидности русского языка

Тема 3.1. Русский язык как способ существования русского национального мышления и русской культуры. Русский язык как знаковая система передачи информации. Русский язык начала XXI века, новые явления. Способ нормирования русской литературы языка. Виды и причины ошибок. Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности современного русского языка.

Тема 3.2. Публицистический стиль (газеты, журналы, очерки). Жанры текстов.

Тема 3.3. Официально-деловой стиль. Официальные и неофициальные ситуации общения. Подготовленная и спонтанная речь. Устная и письменная речь. Монолог и диалог.

Тема 3.4. Научный.

Тема 3.5. Художественная литература как высшая форма существования русского языка. Язык художественной литературы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	74	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 1.1	-	18	-		-	-	-					
Тема 1.2.	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.3.	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.4.	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.5.	-	14	-		-	-	-					
Тема 1.6.	-	16	-		-	-	-					
Тема 1.7.	-	14	-		-	-	-					
Раздел 2	-	46	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	16	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	8	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	10	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	14	-		-	-	-					
Раздел 3	-	38	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	4	-		-	-	-					
Тема 3.3.	-	2	-		-	-	-					
Тема 3.4.	-	18	-		-	-	-					
Тема 3.5.	-	10	-		-	-	-					
Всего	-	160	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		6		-		-		-		-		-
ВСЕГО		288				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, просмотр видеоматериалов на русском языке.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на каждом практическом занятии во время проверки домашнего задания.

Промежуточный контроль осуществляется в виде письменной контрольной работы по пройденной теме.

Итоговый контроль – устный зачет – в конце 1, 2 семестров включает тест, опрос по пройденным материалам (разговорные темы, темы по специальности).

Экзамен, завершающий изучение курса русского языка как иностранного, проводится в конце третьего семестра и включает в себя:

1. Сочинение на одну из предложенных тем.
2. Чтение, пересказ незнакомого текста по специальности.
3. Ответы на вопросы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Васильева, А.Н. Практическая стилистика русского языка для иностранных студентов-филологов. — М., 1989.
2. Герасимова, К.М., Чернявская, О.Г. Мастера русской сцены. — М., 1990.
3. Глазунова, О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология. — СПб: Златоуст, 2000.
4. Государственные образовательные стандарты по русскому языку как иностранному. III сертификационный уровень. — М.—СПб, 2000.
5. Лобанова, Н.А., Слесарева, И.П. Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. Часть 1. — М., 1988.

Дополнительная литература:

1. Лобанова, Н.А., Слесарева, И.П. Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. Часть 2. — М., 1988.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 20.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Русский язык как иностранный» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу литературы на русском языке, выполнению грамматических упражнений, подготовке разговорных тем для пересказа, просмотру видеоматериалов (фильмы, учебные программы на русском языке), аудированию (восприятию русской речи на слух).

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Учебная аудитория, оборудованная современной аудио и видеотехникой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ НАД СПЕКТАКЛЕМ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Фильштинский Вениамин Михайлович, зав. кафедрой, профессор

Рецензент:

Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры

10.11.2015, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета

24.12.2015, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

25.12.2015, регистрационный номер 2016-1/09

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Базовая часть
Наименование дисциплины	Методология работы над спектаклем
Трудоемкость дисциплины	16 зачетных единиц / 576 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Методология работы над спектаклем» является важнейшей составляющей профессионально специализированной подготовки учащихся по программе магистратуры. В процессе освоения данного курса учащиеся используют и координируют все практические навыки, приобретенные на занятиях по таким дисциплинам, как

«Методики преподавания сценической речи», «Пластическое решение спектакля», «Сценографическое решение спектакля», «Музыкальное решение спектакля» и т.д. Дисциплина неразрывно связана с «Методиками актерского тренинга» и «Методиками преподавания актерского мастерства». Дисциплина направлена на формирование профессиональных качеств, приобретение умений и навыков, необходимых в практической творческой деятельности по выпуску спектакля в драматическом театре.

Важную роль при освоении дисциплины играют также знания, приобретаемые учащимися на занятиях по «Театральным системам русского театра XX века», «Философии европейского театра XX века» и «Актуальным проблемам современного театра», помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих магистров.

Необходимым условием освоения дисциплины учащимися в целях закрепления и осмысления приобретаемых ими профессиональных навыков является предоставление им возможности выпуска и проката для зрительской аудитории спектакля.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 12 x 13 нед. = 156 часов.	2	22	5 / 180	Зачет
	2 семестр: 12 x 14 нед. = 168 часов.	2	10	5 / 180	Зачет с оценкой
	3 семестр: 14 x 13 нед. = 182 часа.	2	32	6 / 216	Экзамен
	Всего: 506 час.	6	64	16 / 576	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Связь профессий актера и режиссера. От психотехники актера к режиссерскому анализу

Тема 1.1 Введение в дисциплину

Знакомство иностранных учащихся с основами профессии

Особенности сценического коллективного творчества. Краткая история развития режиссуры в России. Деятельность К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, Г.А. Товстоногова, Ю.П. Любимова, А.В. Эфроса.

Важнейшие составляющие учения К.С. Станиславского.

Подлинная физическая жизнь как основа сценического реализма.

Событийно-действенный разбор пьесы: этюдные подходы в творчестве актера.

История становления и развития основополагающих составляющих учения К.С. Станиславского.

Краткий обзор литературного наследия Станиславского.

Методы учеников и последователей Станиславского.

Важность этической и эстетической составляющих в режиссерской профессии.

Тема 1.2 Элементы методик по развитию актерско-режиссерского аппарата

Теория: элементы системы Станиславского. «Видения», «внутренние мысли», «физическое состояние»; жесты, физические действия.

Концепция физического бытия.

Этюд как понятие методологическое и мировоззренческое.

Три основные части системы Станиславского: учение о физическом бытии, событийный анализ жизни в пьесе как важнейший инструмент режиссера, этюдный метод актерского творчества.

Событийно-действенный анализ.

Педагогика Демидова.

Практическая работа: Знакомство с упражнениями по развитию природных актерских данных (внимание, освобождение мышц, воображение, наблюдательность, память физических ощущений и действий и т.д.).

Упражнения для исследования своего «Я». Привлечение и мобилизация жизненного опыта студента. Развитие мировосприятия и системы взглядов учащихся.

Физическое бытие. Жизнь тела в воображаемых обстоятельствах. Физиологическая реактивность на воображаемые обстоятельства.

Упражнение «мандарины». Серия упражнений «человек и вода».

Освоение «триады» – физическое бытие, мышление, воображение. Упражнения по непрерывности мышления и воображения в воображаемых обстоятельствах.

Упражнения, подводящие к пониманию и освоению сценического взаимодействия.

Необходимость в работе с иностранным учеником-актером учитывать особые свойства творческой и национальной индивидуальности каждого студента.

Тема 1.3. Элементы режиссуры в учебных этюдах

Освоение психотехники актера и режиссерского анализа в учебных этюдах (одиночных с простым сюжетом на одно событие), которые проистекают из упражнений на «память физических ощущений и действий».

Упражнения и этюды «Наблюдения за животными».

Упражнения и этюды «Наблюдения за людьми» (другой человек – другое тело, другое мышление, другое воображение).

Упражнение «Наблюдения за людьми разных возрастов» (необходимость непрерывного самостоятельного тренинга: упражнение «Новый день недели – новый возраст», постоянный контроль учащихся по данному упражнению).

Упражнение «Случай из детства».

От упражнения к этюду. Этюды на организацию сценического пространства.

Тема 1.4. Этюды на литературной основе

Методы работы над сюжетами, взятыми из литературы (например, над эпизодами из рассказов А.П. Чехова, предложенными студентами). Работа режиссера с актерами над этюдами. Изучение жизненных обстоятельств эпизода. Ассоциативные этюды на соответствующие случаи из жизни учащегося. Этюды на «что произошло» в эпизоде и т.д. Взаимодействие.

Тренинг «триады» (физическое бытие, мышление, воображение) в обстоятельствах эпизода из литературного произведения.

Углубленное изучение жизненных обстоятельств эпизода и режиссерского анализа. Подход к пониманию авторского текста, особенностей его поэтики, лексики, ритма.

«Деление на «куски» – выявление цепочки происшествий и событий в эпизоде. Переходы из одного происшествия или события в другое.

Тема 1.5. Жанровые и стилистические особенности сценического существования

Определение жанровых и стилистических особенностей выбранной пьесы (или прозаического произведения).

Создание линии жизни и способов поведения персонажа в соответствии с жанровой природой литературного материала.

Тренинг на освоение ситуаций, когда стиливые и жанровые особенности пьесы ставят учащимся дополнительные режиссерские задачи, связанные с поиском соответствующей формы ее сценического воплощения.

Тема 1.6. Творческое взаимодействие актера-учащегося с режиссером-учащимся на пути создания роли в эпизоде

В ходе работы над литературным материалом учащиеся учатся быть соавторами роли вместе с режиссером.

Режиссер – организатор репетиционного процесса. Режиссерский анализ рождается из этюдных проб. Это анализ жизни роли, рожденный жизнью актера в роли в этюдах или во время других творческих акций на темы произведения, и далее их режиссерским разбором.

Актер и режиссер ведут совместное исследование «романа жизни» произведения и исторического контекста времени, в котором живут персонажи.

Раздел 2. Методология работы над спектаклем на этапе работы актера над ролью и воплощения режиссерского замысла

Тема 2.1 Творческое взаимодействие режиссера с артистами, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля.

Начало работы над пьесой из русской классики (например, пьеса А.П. Чехова «Дядя Ваня»). Первые впечатления от пьесы и роли. Важность, осознание и возможная фиксация первых впечатлений.

Первые этюдные пробы, их принципиальная необходимость.

Практическое применение метода действенного анализа и метода физических действий.

Понятия: линия роли, сквозное движение, хотение, стремление роли, ведущее предлагаемое обстоятельство, основной конфликт, сверхзадача.

Желательность расширения в репертуаре диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала. Верное самочувствие на сцене, точная логика поведения, органическая жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение».

Мизансцена как язык спектакля. Смысл события, выраженный во времени и пространстве. Связь мизансцены со сценографией.

Тренинг во время работы над спектаклем.

Анализ событий пьесы, выделенных режиссером в соответствии с предполагаемым замыслом будущего спектакля. Продолжение этюдной работы над ролью совместно с партнерами и под руководством режиссера. Изучение прошлого и поворотных моментов судьбы своего героя. Изучение содержания пьесы в ее мировоззренческих, исторических и иных аспектах, определение ее идеи. Поиск общего движения будущего спектакля. Изучение текста пьесы и роли, как углубление понимания и ощущения обстоятельств. Анализ художественных особенностей текста (лексика, ритм, стиль, характер текста в стихотворной пьесе и т.п.). Освоение точного текста пьесы и роли.

Тема 2.2 Продолжение работы над спектаклем

Подготовка учебного спектакля максимально приближается к организационным условиям профессионального театра – наличие сценографии и костюмов, музыкального оформления, художественного света.

Разбор каждой репетиции педагогом, беседы с участниками, общие и дополнительные индивидуальные тренинги в работе над ролью.

Поиск индивидуальных разминок-настроек перед спектаклем, прогоном. Групповые разминки перед спектаклем, прогоном, включающие пластический, речевой и актерский тренинг-настройку.

Послепремьерный тренинг - продолжение работы режиссера с артистом над ролью после выпуска спектакля.

Забота о развитии каждой отдельной актерской и режиссерской индивидуальности.

Моноспектакли как важная составляющая учебного процесса. Их место в репертуаре курса, наряду с общекурсовым спектаклем. Моноспектакли как проявление особо

инициативных, разносторонних, глубоких и трудоспособных учащихся. Умение, будучи на сцене одному, удерживать внимание зрителей, свидетельство зрелого мастерства и наличия у молодого актера, режиссера и педагога собственной темы в творчестве.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	224	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	24	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	58	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	66	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	32	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	36	-		-	-	-					
Раздел 2	-	282	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	232	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	50	-		-	-	-					
Всего	-	506	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		6		-				-				-
ВСЕГО		576										

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу обучающегося по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к повседневным показам на практических занятиях по дисциплине, подготовка к прохождению промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение зачетов и экзаменов актерских и режиссерских мастерских Академии, просмотр и осмысление учебных спектаклей актерских и режиссерских курсов, и драматических и музыкальных спектаклей, выпущенных в профессиональных театрах города, кинофильмов, посещение музеев и выставок.

Задания и упражнения для самостоятельной работы

Подготовка «Зачинов», «Творческих акций», «Икебан» и т.д.;

Подготовка к проведению с сокурсниками самостоятельного актерского тренинга (в качестве педагога);

Домашняя работа над упражнениями, этюдами по заданию педагога;

Режиссерский анализ отрывков из литературных произведений;

Режиссерский анализ на основе этюдных проб к отрывкам из литературных произведений;

Режиссерский (идейно-тематический) анализ драматургических произведений;

Режиссерский анализ отрывков на основе этюдных проб к сценам из драматургии;

Домашняя работа над прозой и пьесой по заданию педагога;
Разработка практических занятий по темам в соответствии с содержанием дисциплины.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Поскольку дисциплина «Методология работы над спектаклем» носит преимущественно практический характер, и теоретические вопросы разбираются при необходимости в ходе практических занятий, поэтому промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме открытых показов, контрольных уроков, зачетов и экзаменов по темам семестров. На протяжении всего периода обучения комиссией и педагогами оцениваются следующие умения и навыки: умение режиссера-учащегося работать с актерами-учащимися в составе единого ансамбля; умение самостоятельно работать над пьесой при создании спектакля и закреплять приобретенные навыки и т.д. Таким образом, в фонд оценочных средств включены упражнения и задания, позволяющие в наиболее полной мере, овладеть основами режиссерской школы.

Вопросы к экзамену:

Три основные части системы Станиславского.

«Триада»: физическая жизнь, мысли, воображение.

«Линия роли».

«Правдивый» актер.

Упражнения на «память физических ощущений и действий» («холодно», «жара плюс тридцать», «на рисовом поле», «дождь», «головная боль», «бессонница» и др.).

Упражнения и этюды «Наблюдения за людьми»

Индивидуальные этюды на литературной основе на сюжеты, связанные с подробным описанием физических ощущений и действий персонажа.

Режиссерские этюды на литературной основе на взаимодействие.

Подход к работе с авторским текстом.

Режиссерские этюды на материале драматургии: на жизнь роли, событийность, линию роли, взаимоотношения.

Жанровые и стилистические особенности сценического существования.

Работа над спектаклем.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах. — М.: Искусство. 1988-1991. Т. 1-4.

2. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 т. — М., 1968.

3. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. — М.: Искусство, 1984.

4. Малочевская, И. Режиссерская школа Товстоногова. — СПб: СПбГАТИ, 2003.

5. Искусство режиссуры. XX век. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.

Дополнительная литература:

1. Александровская, М. Профессиональная подготовка актеров в пространстве Евразийского театра XXI века. — СПб: Чистый лист, 2011.

2. Барба, Э. Бумажное каноэ. — СПб: СПбГАТИ, 2008.

3. Барбой, Ю.М. Структура действия и современный спектакль. — Л., 1988.

4. Бентли, Э. Жизнь драмы. — М.: Айрис-Пресс, 2004.
5. Вахтангов, Е.Б. Документы и свидетельства: В 2 томах / Ред. – сост. В.В. Иванов. — М.: Индрик, 2011.
6. Владимиров, С.В. Действие в драме. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
7. Додин, Л.А. Путешествие без конца. Диалоги с миром. — СПб: Балтийские сезоны, 2009.
8. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. — М., 1984.
9. Костелянец, Б. О. Драма и действие: Лекции по теории драмы / Б. О. Костелянец; Сост. и вступ. ст. В. И. Максимова. — М.: Совпадение, 2007.
10. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: СПбГУ, 2004.
11. Чехов, М.А. Литературное наследие: В 2 томах. / Сост. И.И. Аброскина, М.С. Иванова, Н.А. Крымова; Вступ. ст. М.О. Кнебель; РГАЛИ, Музей МХАТ. – 2-е изд.; испр. и доп. — М.: Искусство, 1995.
12. Эфрос, А.В. Репетиция – любовь моя. — М., 1975.
13. Эфрос, А.В. Профессия: режиссер. — М., 1979.

Работы автора-составителя программы:

1. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.
2. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика 2. – издание 2-е доп. — СПб: Балтийские сезоны, 2014.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Информационный портал «Lib.ru/Классика»: Глаголь, С. Пути Художественного театра. [Электронный ресурс] URL: http://www.az.lib.ru/g/glagolx_s/text_1971_puti_teatra.shtml/ (дата обращения: 14.09.2015).
2. Информационный портал «Театральная библиотека». [Электронный ресурс] URL: <http://www.lib.vkarp.com/2013/07/11/грачева-л-в-актерский-тренинг-теория/> (дата обращения: 14.09.2015).
3. Петербургский театральный журнал №1 [27] 2002 / Артисты из них получатся, но хочется вырастить людей: беседа с В.М. Фильштинским. [Электронный ресурс] URL: <http://www.ptj.spb.ru/archive/27/school-27/artisty-iznix-poluchatsya-noxochetsya-vyrastit-lyudej/> (дата обращения: 14.09.2015).
4. «Этюд-театр». Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://www.etud-theatre.ru/lyudi/veniamin-filshtinskiy/> (дата обращения: 14.09.2015).
5. Грачева, Л.В. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актера над ролью. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libatriam.net/read/519896/> (дата обращения: 14.09.2015).
6. Мальцева, О. Юрий Любимов. Режиссерский метод. [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1035010/Malceva_Yuriy_Lyubimov_Rezhisserskiy_metod.html (дата обращения: 14.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методология работы над спектаклем» в самостоятельной работе учащегося следует уделить особое внимание изучению дополнительных источников по особенностям обучения режиссуре в русской театральной школе, специальной и художественной литературы, подбору и исследованию рабочего материала по каждой конкретной теме, работе над спектаклем.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное совершенствование навыков и умений учащихся по дисциплине «Русский язык», ведущее к свободной коммуникации выпускников магистратуры на языке преподавания основной дисциплины в сфере их дальнейшей профессиональной деятельности.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Современные технологии оформления спектакля.
2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.
4. Технология хранения больших объемов информации в компактном виде.
5. Мультимедийные технологии по отдельным разделам и темам дисциплины.
6. Интерактивные технологии работы со зрительской аудиторией.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории.
3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.
4. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули.
5. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории.
Средства затемнения дневного света.
6. Видеопроектор, персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театроведческий факультет
Кафедра русского театра

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Песочинский Николай Викторович, канд. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Сергеев Антон Владимирович, канд. искусствоведения, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
24.11.2015, протокол № 5

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
01.12.2015, протокол № 9

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
02.12.2015, регистрационный номер 2016-10/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Актуальные проблемы современного театра
Трудоемкость дисциплины	2 зачетные единицы / 72 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актуальные проблемы современного театра» дает теоретическое обоснование профилирующему курсу магистратуры — «Методология работы над спектаклем», изучаемому в течение всех трех семестров. Эта дисциплина продолжает проблематику исторических курсов: «Театральные системы русского театра XX века» и «Философия европейского театра XX века» на современном материале.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самостоятельную работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет
	Всего: 26 час.	2	44	2 / 72	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Темы дисциплины

Тема 1. Вводное занятие

Проблема сходства и различия художественных систем современного и театра и специфика изучения каждой системы. Организационно-творческие модели театральной жизни.

Театральная карта России. «Театр-дом». Школа-студия-театр. Спектакли-проекты. Театральная антреприза. Эскизы постановок новых пьес. Студийное движение. Фестивали.

Феномен творческого метода в современном театре.

Сочетание традиций в истории режиссуры. Театр драматурга, театр актера, театр режиссера. Эпоха режиссерского театра. Режиссерские школы в современной России. Методы режиссуры и театральные языки. Пьеса и спектакль.

Тема 2. Действенный анализ

Современный подход к наследию Станиславского. Режиссерские школы. Метод действенного анализа и этюдный метод.

Режиссура, основанная на принципах «действенного анализа». Причинно-следственная композиция спектакля. Принципы режиссерского «разбора» драматического материала. Принципы действенного анализа в методологических работах А.Д. Попова, М.О.Кнебель, М.Н.Кедрова, Г.А.Товстоногова, И.Б.Малоческой и их использование в современном театре.

Тема 3. Современный «психологический» театр

Направление «психологического театра» в исторической эволюции. Традиции М.Кнебель, А.Эфроса. Малый драматический театр, режиссура Льва Додина. Студия театрального искусства С.Женовача. Этюдный метод Льва Эренбурга. Театр «Мастерская» Г.Козлова. «Этюд-театр» учеников В.Фильштинского.

Сложные формы современного психологического театра. Драматургия отношений за пределами фактуры событий. Вариации чеховской модели драматического действия. Методология психологического театра в «режиссерских экземплярах» Станиславского. Феномен потока действия, снижение конструктивной роли событий, тенденция появления частей театральной ткани «поэтического типа». Идея этюдно рожденной органичной «жизни на сцене». Переосмысливание фиксированной партитуры «действенного анализа».

Тема 4. Игровой театр

«Игровые» языки режиссуры.

Сочетание игровой и психологической природы театра. Внефабульные планы в психологических спектаклях. Режиссура Камы Гинкаса. Спектакли Геннадия Тростянецкого, Юрия Бутусова, Виктора Крамера.

Режиссерская композиция спектакля «игрового» типа. Драматические отношения, выстроенные на «действенном анализе» и условные планы спектакля, подвергающие «смысловое» действие различным ироническим отражениям. Суть структуры в пространстве социально-нравственной стратегии действующих лиц и их групп. Прерывание последовательности действия, элементы иронического остранения основного сюжета, игры с ним. Импровизационные моменты, отступления, служащие характеристике персонажа, или выполняющие функцию «дивертисмента». Этюдные разрастания основного действия. Множественность сюжетов спектакля (фабульный, идущий от литературной основы, и режиссерский, дополняющий, острабяющий фабульное действие). Слой действия, введенный режиссером над классическим текстом (современные отражения образов и ситуаций пьесы,

написанной в других исторических реалиях). Разнообразие функций игры – смыслообразующая и развлекательная.

Тема 5. Постмодернистский театр

Методология постмодернистского театра: усложненная модификация «игрового театра». «Децентрированная» композиция. Относительность изображаемой на сцене реальности. Господствующий принцип игры. Превосходство мета-сюжетов над фабулой, введение острающих линий и персонажей. Система ролей, выстроенная по зеркальному и зазеркальному принципу. Нелинейность, многонаправленность, разнонаправленность векторов действия. Дискретная композиция, коллаж. Дискредитация осмысленности и значительности категории события. Отсутствие в постмодернистском спектакле обобщенных (хотя бы иррациональных) цельных образов. Развитие действия от цельности к мозаике, от логики к раздробленности разумных предпосылок смысла.

Тема 6. «Метафорический» театр

Традиция «поэтического театра». Режиссура ассоциативного монтажа.

Традиции русского условного театра. Наследие Мейерхольда. Режиссура Валерия Фокина, Теймура Чхеидзе. Спектакли Петра Фоменко и его школы. Григорий Дитятковский, интеллектуальная драма и стилизация.

Философский театр, сверхреальность и метафизика в театре.

Наследие символизма. Метод Михаила Чехова в сегодняшней практике. Анатолий Васильев, «Школа драматического искусства». Проекты Клима, Бориса Юхананова.

«Театр синтезов» как усложнение линейной логики, причинно-следственных связей, прямой последовательности событий, персонификации драматических столкновений. Использование в современности традиции метафорического театра в теории Вс.Э.Мейерхольда (статьи «Балаган», «“Учитель Бубус” и проблема спектакля на музыке», лекции 1918-19 гг. в Курмасцепе), и его режиссерской практике («Ревизор» в анализе А.А.Гвоздева, П.А.Маркова, К.Л.Рудницкого), в спектаклях Ю.П.Любимова (книга О.Н.Мальцевой «Поэтический театр Юрия Любимова»), А.А.Васильева (книга "Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим"). Композиции спектакля поэтического типа: создание театральными средствами иносказательных обобщенных мотивов действия, генеральных метафор.

Тема 7. Театр «авангарда»

Авангардное движение и театр.

Возвращение к синкретической художественной культуре, к пра-театральным формам. Преодоление существующих языковых и структурных моделей театра.

Произведения театрального авангарда: идея открытости драматической формы. Эпатаж в отношении консервативного зрителя. Связь этапов авангардного движения, начиная с 1910-х гг., футуризм, дадаизм, русский абсурдизм 1920-30-х гг., европейский сюрреализм и абсурдизм 1930-50-х гг. Связь форм театрального авангарда с истоками зрелищных искусств, общее и различное в их природе. Спектакли Андрея Могучего. Инженерного театра «АХЕ». Феномен «перформанса».

Тема 8. «Новая» новая драма и современная режиссура

Течения драмы. Натурализм, постмодернизм и метафизика в драматургии 1990-2000-х гг. Иван Вырыпаев. Братья Пресняковы. Михаил Дурненков. Павел Пряжко. Молодая режиссура и новая драма. Техника «вербатим». Документальное направление театра. Театр.doc, театр «Практика».

2. Распределение часов по темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Тема 1	4	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2	4	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3	4	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5	4	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6	4	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 7	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 8	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	26	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	72				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение дополнительной литературы, просмотр спектаклей и чтение текущей критики.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

1. Анализ спектакля, основанного на законах действенного анализа.
2. Анализ спектакля игрового театра.
3. Анализ постмодернистского спектакля.
4. Анализ метафорического спектакля.
5. Анализ современного психологического спектакля.
6. Анализ авангардного зрелищного произведения.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Барба, Э., Саварезе, Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2010.
2. Березкин, В.И. Театр художника: Россия, Германия. — М.: Аграф, 2007.
3. Богданова, П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. — М.: Новое литературное обозрение, 2007.
4. Введение в театроведение. — СПб, 2011.
5. Годер, Д. Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра / Дина Годер. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.
6. Гротовский, Е. К Бедному театру / Составит. Э. Барба. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2009.
7. Давыдова, М. Конец театральной эпохи. — М., 2005.

8. Крымова, Н. Имена. Избранное. — М., 2005.
9. Леман Ханс-Тис. Постдраматический театр. — М.: ABCdesign, 2013.
10. Мальцева, О. Поэтический театр Юрия Любимова. — СПб, 1999.
11. Мальцева, О. Театр Эймунтаса Някрошюса (Поэтика). — М.: Новое литературное обозрение, 2013.
12. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — М.: Алетейя, 2000.
13. Горфункель, Е.И. Премьеры Товстоногова. — М., 1994 .
14. Семинар по театральной критике. Уч. пособие. [И. И. Бойкова и др.; ред.-сост. Н. В. Песочинской]; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. театрального искусства, 2013.
15. Гаршис, Н.А. Музыка драматического спектакля. — СПб, 2010.
16. Фишер-Лихте Эрика. Эстетика перформативности / Под общ. ред. Д.В. Трубочкина. — М., 2015
17. Эфрос, А. Репетиция – любовь моя. В 4 т. — М., 1993.

Дополнительная литература:

1. Гвоздев, А. Театральная критика. — Л., 1987.
2. Громов, П.П. Написанное и ненаписанное. — М., 1994.
3. Марков, П.А. О театре. Т.1 – 4. — М., 1974 – 1977.
4. Мейерхольд в русской театральной критике. 1892-1918. — М., 1997.
5. Мейерхольд в русской театральной критике. 1920-1938. — М., 2000.
6. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. В 2 ч. — М., 1968.
7. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1906-1918. — М., 2007.
8. Московский художественный театр в русской театральной критике. 1919-1943. Ч.1. — М., 2009.
9. «Ревизор» в Театре имени Вс. Мейерхольда. Сборник статей. — СПб, 2002.
10. Рудницкий, К. Спектакли разных лет. — М., 1974.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
2. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2015).
3. Журнал «Театр». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oteatre.info/> (дата обращения: 01.09.2015).
4. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Актуальные проблемы современного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению обязательной и дополнительной литературы.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.
4. Аппаратура для показа видеоматериалов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра сценической речи

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Кустов Владимир Николаевич, ст. преподаватель

Рецензент:

Галендеев Валерий Николаевич, з.д.и. РФ, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры:

21.10.2015, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:

05.11.2015, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

06.11.2015, регистрационный номер 2016-7/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Методики преподавания сценической речи
Трудоемкость дисциплины	6 зачетных единиц / 216 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Методы преподавания сценической речи» является одной из важнейших дисциплин в магистерской программе «Методы постановки спектакля». Обучение данной дисциплине идет в тесном взаимодействии с такими дисциплинами, как «Методики актерского тренинга», «Пластическое решение спектакля», «Сценографическое решение спектакля», «Методология работы над спектаклем», а также теоретическими дисциплинами «Актуальные проблемы современного театра», «Театральные системы русского театра XX века».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	-	44	2 / 72	Зачет на последнем занятии
	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	44	2 / 72	Зачет с оценкой
	Всего: 80 час.	2	134	6 / 216	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы дисциплины

Раздел 1. Методика работы над дыханием и голосом

Методика изучения индивидуальных особенностей речи и дыхания студентов. Методика укрепления дыхательной мускулатуры, воспитания навыков фонационного дыхания. Методика раскрепощения тела, звука и дыхания в ритмо-пластическом тренинге с применением «игровых» предметов (мячик, гимнастическая палка и пр.), а также с применением элементов акробатики. Методика развития звуковысотного диапазона, укрепления устойчивого звучания в различных регистрах. Методика развития динамического и темпо-ритмического диапазонов. Методика воспитания полетности голоса. Методика выравнивания регистров голоса, развития смешанно-регистрового звучания. Методика увеличения объема фонационного дыхания. Методика тренировки тихого звучания.

Раздел 2. Методика развития дикции

Методика работы над исправлением индивидуальных речевых недостатков студентов. Методика подбора и создания упражнений для активизации работы речеобразующих органов. Методика подбора и создания упражнений для развития мышц речевого аппарата. Методика создания комплексов звуко сочетаний, чистоговорок и тренировочных текстов для работы артикуляционного аппарата. Методика подбора индивидуальных тренировочных комплексов для исправления речевых недостатков студентов. Методика дикционной тренировки сложных артикуляционных сочетаний и текстов в разнообразном темпо-ритме. Методика тренировки сценической дикции на материале чистоговорок. Методика организации самостоятельной работы студентов по подбору и сочинению тренировочных текстов.

Раздел 3. Интонационно-мелодические средства сценической речи

Типология речевых мелодик. Интонационно-мелодические особенности противопоставления, перечисления, сопоставления, утверждения, вопроса, уточнения и др. Тонально-мелодическое выражение знаков препинания. Методика развития интонационной выразительности сценической речи. Взаимосвязь интонации и эмоции.

Раздел 4. Методика смыслового анализа текста

Основы смыслового анализа текста. Понятие о перспективе речи. Речевая пауза. Смысловое ударение. Учение Станиславского о словесном действии. Элементы словесного действия. Видения, кинолента видений, внутренние и внешние объекты. Работа над прозаическим текстом. Ритмика прозаической речи. Фраза, период, текст. Авторская речь и речь персонажа.

Раздел 5. Методика работы над текстом литературного произведения

Работа над авторским текстом. Воплощение особенностей авторской поэтики. Текст - контекст - подтекст. Видения и ассоциации. Смысл и стиль. Выразительные средства речи в работе над авторским текстом. Пластическая выразительность в работе над авторским текстом.

2. Распределение часов по разделам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лек ц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	12	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	12	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	18	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	18	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5	-	20	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	80	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	216				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, наследия выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, А. В. Эфроса, П. Брука и др., ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

На **ЗАЧЕТЫ НА ПОСЛЕДНИХ ЗАНЯТИЯХ** в конце первого и второго семестров выносятся:

- групповой, парный голосо-речевой тренинг на литературном материале;
- доклад по одной из тем сценической речи.

На **ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ** в конце третьего семестра обучения выносятся:

- парные, групповые тренинговые комплексы из звукосочетаний, чистоговорок, стихотворных и прозаических текстов;
- тренинг коллективного рассказа на материале народных сказок;
- тренинг парного и группового воплощения прозаического материала на основе русской классической литературы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: Движение во времени. Монография. — СПб, 2010.
2. Васильев, Ю.А. Уроки сценической речи: народные скороговорки. — СПб, 2011.
3. Вербовая, Н., Головина, О., Урнова, В. Искусство речи. — М., 1977.
4. Немирович-Данченко, Вл. О творчестве актера: Хрестоматия. — М., 1984.
5. Галендеев, В.Н. Не только о сценической речи: Монография. — СПб, 2006.

6. Галендев, В.Н. Учение К. С. Станиславского о сценическом слове. — М., 1990.
7. Галендеев, В.Н. Работа режиссера над речью в спектакле: на материале творческого наследия Вл. И. Немировича-Данченко. — Л., 1976.
8. Зарва, М.В. Русское словесное ударение: Словарь. — М., 2001.
9. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера. — М., 1954.
10. Проколова, Н.Л. Основы технологий совершенствования сценической речи. — Кемерово, 1999.
11. Промптова, И.Ю. Работа режиссера над стихотворной драматургией. — М., 1981.
12. Холшевников, В.Е. Основы стиховедения. Русское стихосложение. — СПб, 2001.
13. Соловьев, Н.В. Словарь правильной русской речи. — М., 2004.
14. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Собр. Соч.: В 9 т. — М., 1989. Т. 2.
15. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Часть 2. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Собр. Соч.: В 9 т. — М., 1990. Т. 3.
16. Сценическая речь: Учебник. — М., 1995 и посл. изд.
17. Козлянинова, И.Ю., Промптова, М. Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений. — М., 2002.
18. Сценическая речь: прошлое и настоящее. — СПб, 2009.

Дополнительная литература:

1. Жирмунский, В. М. Теория стиха. — Л., 1975.
2. Петрова, А. Н. Сценическая речь. — М., 1981.
3. Промптова, И. Ю. Воспитание речевой культуры режиссера (Словесное действие): Лекция. — М., 1978.
4. Резниченко, И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008.
5. Теория и практика сценической речи: Сборник. — Л., 1985.
6. Искусство сценической речи. — М., ГИТИС, 2007.
7. Кнебель, М. Слово в творчестве актера, — М., 1971.
8. Максимов, И. Фонология. — М., 1987.
9. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. — М., 2008.
10. Муравьев, Б. От дыхания к голосу. — Л., 1982.
11. Смоленский, Я. В союзе звуков, чувств и дум. — М., 1976.
12. Чехов, М. Об искусстве актера: т. 2. — М., 1986.
13. Яхонтов, В. Театр одного актера. — М., 1958.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 05.10.2015).
2. Погружение в классику. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intoclassics.net/> (дата обращения: 05.10.2015).
3. Подборка словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050> (дата обращения: 05.10.2015).
4. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения: 05.10.2015).
5. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://vk.com/club801602> (дата обращения: 05.10.2015).
6. Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения: материалы круглого стола. Москва, 14 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.old.nasledie.ru/obraz/7_2/7_2_2/article.php?art=33 (дата обращения: 05.10.2015).

7. Пути развития литературного русского языка в их соотношении с типами речевой культуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.studfiles.ru/preview/1771499/> (дата обращения: 05.10.2015).

8. Щерба, Л. В. Безграмотность и ее причины речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm> (дата обращения: 05.10.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Будущие преподаватели специальных дисциплин, режиссеры должны быть знакомы с практикой современного театра, необходимо посещать спектакли, анализировать работу актера, режиссера в театре и особенности сценической речи, как одного из элементов профессии.

Особое внимание будущие преподаватели специальных дисциплин, режиссеры при освоении дисциплины «Методика преподавания сценической речи» должны обратить на практику проведения группового тренинга с актерской группой, освоить приемы работы с актерами над литературным материалом.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам сценической речи.
2. Аудио- и видеотехника (фотокамера с функцией HD видеосъемки, планшетный компьютер, магнитофон).
3. Фонопособие «Исправление говоров и недостатков дикций» для освоения русского нормативного произношения.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.
3. Аудио- и видеотехника, проекционная техника, необходимая для проведения занятий.
4. Доска – флипчарт-мольберт для рисования маркером.
5. Инвентарь, используемый при занятиях сценической речью – мячи, гимнастические коврики, гимнастические палки, скакалки и др.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПЛАСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Качаев Игорь Сергеевич, доцент

Рецензент:
Май Геннадий Саулович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
03.11.2015, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.11.2015, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
06.11.2015, регистрационный номер 2016-6/78

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Пластическое решение спектакля
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Пластическое решение спектакля» взаимосвязано с освоением дисциплины «Методики актерского тренинга».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Методология работы над спектаклем».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 × 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Локомоторные движения

Раздел 2. Рабочие движения

Раздел 3. Семантические движения

Раздел 4. Иллюстративные движения

Раздел 5. Пантомимические или эмоциональные движения

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	5	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 5	-	6	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	26	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	2			-	-			-	-			-
ВСЕГО	144				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет проводится в форме практического показа по художественным задачам, поставленным педагогом.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Художественная литература, 1937.
2. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
3. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М.: ГИТИС, 1999.
4. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1988.
5. Черноземов, К.Н. Формирование пластичности. Сб. Записки о театре. — Л.: ЛГИТМиК, 1974.

Дополнительная литература:

1. Далькроз, Ж. Ритм. — М., 1922.
2. Мейерхольд, В.Э. К истории творческого метода. — СПб: КультИнформПресс, 1998.
3. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М.: Искусство, 1968.
4. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера. — М.: Терра-спорт, 1998.
5. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1961.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Телеканал «Россия – Культура». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tvkultura.ru/> (дата обращения: 01.10.2015).
2. Всё для хореографов и танцоров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.horeograf.com/> (дата обращения: 01.10.2015).
3. Композиция и постановка танца. Каталог статей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dance-composition.ru/publ/> (дата обращения: 01.10.2015).
4. Мир мим-театра. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mime.info/> (дата обращения: 01.10.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластическое решение спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра пластического воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭТИКЕТ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Качаев Игорь Сергеевич, доцент

Рецензент:
Май Геннадий Саулович, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
03.11.2015, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.11.2015, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
06.11.2015, регистрационный номер 2016-6/79

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Этикет
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Этикет» опирается на материал дисциплин «Методики актерского тренинга».

Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Методология работы над спектаклем».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 × 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Особенности стилового поведения западно-европейского общества XVI-XVII столетия

Тема 1.1. Общие сведения.

Тема 1.2. Женский и мужской костюм.

Тема 1.3. Нравы и обхождение.

Тема 1.4. Этикет и хороший тон.

Тема 1.5. Этикет в приветствиях, беседе.

Тема 1.6. Хороший тон во время еды, в музыке, танцах и пении.

Тема 1.7. Осанки и походки.

Тема 1.8. Мужской и женский поклоны середины XVII столетия.

Тема 1.9. Школа большого плаща.

Тема 1.10. Школа широкополой шляпы.

Раздел 2. Стилиевые особенности в поведении европейского общества XVIII столетия

Тема 2.1. Особенности мужского и женского костюма.

Тема 2.2. Осанка и походка мужчин и женщин.

Тема 2.3. Обращение с треуголкой и веером.

Тема 2.4. Обращение с тростью.

Раздел 3. Стилиевые особенности в поведении русского и западно-европейского общества XIX и начала XX столетия

Тема 3.1. Хороший тон в поведении и в приветствиях.

Тема 3.2. Поцелуи.

Тема 3.3. Принадлежности костюма и обращение с ним.

Тема 3.4. Пластика русского офицера.

Тема 3.5. Пластика русской барышни.

Тема 3.6. Пластика светской дамы.

Тема 3.7. Пластика светского мужчины.

Тема 3.8. Школа обращения с цилиндром.

Тема 3.9. Школа обращения с тростью.

Тема 3.10. Пластика чиновника.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения												
	Очная				Очно-заочная				Заочная				
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	
Раздел 1	-	10	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
Тема 1.1	-	1	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	1	-		-	-	-		-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	1	-		-	-	-		-	-	-	-	-

Тема 1.4	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.6	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.7	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.8	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.9	-	1	-		-	-	-					
Тема 1.10	-	1	-		-	-	-					
Раздел 2	-	6	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	1	-		-	-	-					
Раздел 3	-	10	-		40	-	-					
Тема 3.1	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.2	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.3	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.4	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.5	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.6	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.7	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.8	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.9	-	1	-		-	-	-					
Тема 3.10	-	1	-		-	-	-					
Всего	-	26	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-		-		-		-		-
ВСЕГО		144				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

На зачете преподаватель анализирует результат, полученный в процессе работы над материалом изученном в семестре.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
2. Забелин, И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895.

3. Забелин, И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1901.
4. Забелин, И.Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895.
5. Балтасар, Г.-и-М. Придворный человек. — СПб, 1760.

Дополнительная литература:

1. Верещагин, П.А. Хороший тон. — Казань, 1899.
2. Гоппе, Г. Правила светского этикета для мужчин. — СПб, 1873.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Преображения тела. Особенности стилового поведения в рамках различных эпох (XVI-XIX вв.) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.historicaldance.spb.ru/index/articles/general/aid/62/> (дата обращения: 01.10.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Этикет» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра сценографии и сценического костюма

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«СЦЕНОГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Фирер Владимир Ильич, зав. кафедрой, профессор

Рецензент:
Кочергин Эдуард Степанович, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
05.11.2015, протокол № 8

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
06.11.2015, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
07.11.2015, регистрационный номер 2016-16/14

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Сценографическое решение спектакля
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

В результате освоения дисциплины студент должен составить представление об основных принципах создания сценографического оформления спектакля, его эмоциональной и смысловой нагрузке и визуальном отображении этих принципов и реализации их на практике.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	114	4 / 144	Зачет
	Всего: 28 час.	2	114	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Сценографические решения в разных жанрах

Тема 1.1. Бытовое решение спектакля.

Тема 1.2. Метафорическое решение спектакля.

Тема 1.3. Решение развития сценографии по событиям.

Тема 1.4. Решение сценографии при отсутствии формального объединения декораций.

Раздел 2. Средства выразительности сценографии

Тема 2.1. Сценографическое решение при помощи пространства.

Тема 2.2. Решение с использованием фактур.

Тема 2.3. Решение при помощи цвета.

Тема 2.4. Использование светового решения спектакля.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	14	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	14	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	3	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	3	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.4	-	3	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	28	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-				-				-
ВСЕГО		144										

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В связи с практическим характером курса «Сценографическое решение спектакля» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки по заданиям, полученным в ходе аудиторных занятий.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Практические занятия: совместная работа на уровне идеи. Включаются показы, экспликация задания.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В-2 тт. — Л., 1970.
2. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
3. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. — М., 1978.
4. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
5. Реконструкция старинного спектакля. Сб. научных трудов ГИТИС.
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). — М., 1988.

Дополнительная литература:

1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. — М., 1997.
2. Березкин, В. Художник в театре Чехова. — М., 1987.
3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
4. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра. — Пг., 1923.
5. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. О театре, 1929.
6. Даниэль, С.М. Искусство видеть. — Л., 1990.
7. Козлинский, В., Фрезе, Э. Художник и театр. — М., 1975.
8. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. — СПб, 1913.
9. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
10. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации. — М., 1964.
11. Финкельштейн, Е. Театральная техника XVI-XVII вв. О театре. — П., 1927.
12. Флексиг, Э. Театральная декорация в Италии XVI в.
13. Френкель, М.Г. Пластика сценического пространства. — К., 1987.
14. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hermitagemuseum.org/> (дата обращения: 17.10.2015).
2. Книги и учебники по сценографии. [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/topic-79875998_31034435/ (дата обращения: 17.10.2015).
3. Кропотова К.А. Мастера сценографии: [Электронный ресурс] // Московский Журнал. URL: <http://www.mosjour.ru/index.php?id=521/> (дата обращения: 17.10.2015).
4. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru/> (дата обращения: 17.10.2015).
5. Шеповалов В.М. Сценография – пространственное решение спектакля: [Электронный ресурс] // Театральная библиотека. URL:

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценографическое решение спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению драматургии данного периода, истории архитектуры, костюма и сбору визуального материала.

Необходимо учитывать технологии изготовления декораций и соотносить их с техническими возможностями использованной сценографии и костюмов.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Мастерская для проведения практических занятий.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов: мольберты, чертежные доски.
3. Материалы для изготовления макетов: краски, кисти, бумага.
4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Магистерская программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Петрова Елена Михайловна, доцент

Рецензент:
Благодер Иван Иванович, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
03.11.2015, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.11.2015, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
06.11.2015, регистрационный номер 2016-4/27

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная.
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Музыкальное решение спектакля
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации;

организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Музыкальное решение спектакля — дело достаточно сложное, особенно для начинающего режиссера театрального коллектива, плохо представляющего специфические особенности театральной музыки, незнакомого с основными приемами ее использования. Театр все чаще руководствуется идеей глубокого синтеза искусства, в котором музыка в спектакле присутствовала бы не в примитивном, иллюстративном виде, а в многообразии всех свойств и возможностей. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема изучения истории музыкального театра.

Необходимость введения данного курса определена насущной задачей формирования музыкального опыта будущего режиссера.

Данный спецкурс основывается на компетенциях, приобретенных в рамках дисциплин «Театральные системы русского театра XX века», «Актуальные проблемы современного театра», «Сценографическое решение спектакля» и др.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Роль музыки в спектакле

Тема 1.1. Особенности театральной музыки. Музыка - истинная сущность театрального представления. Подчинённость идее спектакля. Формирование впечатления. Лаконичность и конкретика. Воздействие на творческое состояние актёра.

Тема 1.2. Основы музыкальной драматургии. Мелодия. Лад. Ритм. Метр. Темп. Тембр. Динамика. Комплекс музыкальных выразительных средств. Лейттемы и лейтмотивы.

Тема 1.3. Классификация театральной музыки. Увертюра. Музыкальные антракты (вступление к действию или картине). Музыкальный финал акта или спектакля. Музыкальные номера по ходу сценического действия. Сюжетная музыка. Фоновая музыка. Условная музыка.

Тема 1.4. Общие функции театральной музыки. Иллюстративность. Контрастность. Обобщение. Ритмическая организация. Авторское отношение.

Раздел 2. Музыкальные жанры в драматическом спектакле

Тема 2.1. Вокальные жанры. Песня. Романс. Баллада. Частушка. Куплеты. Фрагменты вокально-инструментальных произведений.

Тема 2.2. Инструментальные жанры. Одночастные произведения. Произведения сонатно-симфонического цикла. Программно-симфонические жанры.

Тема 2.3. Танцевальная музыка. Идеиные особенности танца в драматическом спектакле. Создание образа. Марши.

Раздел 3. Работа режиссера и композитора над музыкальным оформлением спектакля

Тема 3.1. Режиссерский замысел музыкального оформления. Музыкальный образ спектакля. Взаимодействие замысла и музыкальной драматургии. Выбор музыкального сопровождения спектакля. Характер сценического действия.

Тема 3.2. Композитор в драматическом театре. Композитор - руководитель музыкальной части театра. Особенности театральной музыки, подчинённость общему делу. Оригинальность музыки.

Тема 3.3. Работа композитора над музыкой к спектаклю. Психология персонажей. Режиссерский замысел. Творческая индивидуальность. Знакомство с пьесой, беседы с режиссером. Создание музыкального образа. Совместный план музыкального оформления. Инструментовка. Технические особенности звуковоспроизведения в условиях театра.

Раздел 4. Подбор музыки при оформлении спектакля

Тема 4.1. Общие принципы музыкального оформления с подбором музыки. Подбор и оркестровка музыки в соответствии с сюжетной линией. Создание нового прочтения, компиляция (упорядочение в соответствии с драматургическим развитием пьесы).

Тема 4.2. Подбор музыкального материала. Жанровые признаки пьесы. Стиль драматурга. Историческая конкретность. Национальный колорит. Необходимость подчёркивания определённых чувств, образа, состояний.

Раздел 5. Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля

Тема 5.1. Панорамирование звука. Эффект имитирования. Унисонное звучание. Эффект транспонирования. Звуковая перспектива при воспроизведении музыки. Эффект реверберации. Микрофонная техника в сценическом действии.

Раздел 6. Организация музыкального сопровождения спектакля

Тема 6.1. Музыка на репетициях. Ритмическая организация действия. Эмоциональный толчок. Уточнение времени звучания. Подбор уровня звукового воспроизведения. Партитура звукового сопровождения. Уточнение режиссерского плана. Внесение звуковых изменений. Музыкальное сопровождение спектакля - целостный музыкально-драматический процесс.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	8	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	6	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	6	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	1	-		-	-	-		-	-	-
Тема 4.2	-	1	-		-	-	-		-	-	-
Раздел 5	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	-	2	-		-	-	-		-	-	-
Раздел 6	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Тема 6.1	-	2	-		-	-	-		-	-	-
Всего	-	26	-	116	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-				-			-
ВСЕГО		144						-			-

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной вокальной и нотной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

- Музыка И. Саца к пьесе М. Метерлинка "Синяя птица".
- Э.Григ и музыка к драматическим спектаклям.
- Инсценировка романа А.Фадеева "Разгром" на сцене Театра им. ВЛ. Маяковского.
- Музыкальная компиляция в пьесе А.Корнейчука "Платон Кречет".
- Создание музыкальных образов в пьесе Вл. Маяковского "Клоп".
- Раскрытие образов Нины и Арбенина на примере спектакля театра им. Моссовета ("Маскарад").
- Песня - как символ времени, места действия.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачету:

- Охарактеризуйте особенности театральной музыки.
Расшифруйте основные музыкальные понятия, выразительные и изобразительные возможности театральной музыки.
- Основы музыкальной драматургии в спектакле: роль сюжетной музыки, роль условной музыки.
- Классификация музыкальных жанров в драматическом спектакле.
- В чём заключается проблема взаимодействия авторского замысла и музыкальной драматургии. Постановочный план спектакля.
- Этапы процесса работы композитора над музыкой к спектаклю.
- Взаимодействие текста и стилизованного решения музыки. Уточнение способов музыкального сопровождения каждого музыкального отрывка. Использование шумов.
- Инструментовка - как средство передачи национального колорита постановки. Особенности звучания отдельных инструментов. Примеры необычного сочетания инструментов.

8. Может ли известное произведение стать фоном драматического спектакля, прозвучав по новому? Использование классической музыки, связь нескольких фрагментов музыки разных композиторов.

9. Органическое включение звуковых эффектов в сценическое действие. Создание иллюзии перемещения источника звука по сцене. Имитирование исполнения.

10. Запись и использование фонограммы. Сочетание "живого" звука и фонограммы.

11. Использование микрофонов, техническая и художественные задачи.

12. Партитура звукового сопровождения.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях. — М.: НГИК, 1994. — 32 с

2. Киселёва, Н.Ф., Фролов, В.А. Основы системы Станиславского. — Ростов на Дону: Феникс, 2000.

3. Козюренко, Ю.И. Музыкальное оформление спектакля. — М.: Советская Россия, 2009. — 126 с.

4. Козюренко, Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре: учебное пособие для театр. учеб. завед. — М.: Искусство. 1975. — 248 с.

Дополнительная литература:

1. Гааз, Э. Моноспектакль «Я вхожу в мир искусства», №2, 2007.

2. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях /Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. — М.: Академия, 2002. — 416 с.

3. Дорошенко, С.И. Музыкальное образование в России: историко-педагогическое исследование. — Владимир, 1999.

4. Апраксина, О.А. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия. — М.: Просвещение, 1990. — 380 с.

5. Жарков, А.Д., Чижиков, В.М. Культурно-досуговая деятельность: Учебное пособие. — М.: Издательство МГУК, 1981. — 48 с.

6. Марголин, Л.М. Музыка в театрализованном представлении. — М.: Советская Россия, 1981.

7. Никитина, А.Б. Ребёнок на сцене. "Я вхожу в мир искусства", № 12, 2003.

8. Морозов, В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. — М: Центр «Искусство и наука», 2002.

9. Кондратьева, Н.М., Робустова, Л.П., Гончаренко, С.С. Музыкальная культура Сибири: учебник для среднего специального (музыкального) образования. — Новосибирск: Наука, 2006. — 423 с.

10. Никольская-Береговская, К.Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до 21 века: учебное пособие для вузов. — М.: Владос, 2003. — 304 с.

11. Ярославцева, Л.К. Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу истории вокального искусства. 2-е изд. — М.: РАМ им. Гнесиных, 1997. — 151 с.

12. Яковлева, А. Русская вокальная школа (исторический очерк развития от истоков до середины 19 столетия): пособие по курсу «История вокального искусства». — М., 1999.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 21.10.2015).

2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 21.10.2015).
3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 21.10.2015).
4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://audiopoisk.com/> (дата обращения: 21.10.2015).
5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 21.10.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины «Музыкальное решение спектакля» и в дальнейшей деятельности использование знаний и навыков, полученных в процессе обучения, эффективны при активной творческой работе самого студента.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам сценической речи.
2. Аудио- и видеотехника (фотокамера с функцией HD видеосъёмки, планшетный компьютер, магнитофон).
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.
4. Доска – флипчарт-мольберт для рисования маркером.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства
Кафедра вокала и музыкального воспитания

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ВОКАЛ В ДРАМАТИЧЕСКОМ СПЕКТАКЛЕ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Петрова Елена Михайловна, доцент

Рецензент:
Благодер Иван Иванович, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
03.11.2015, протокол № 2

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.11.2015, протокол № 2

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
06.11.2015, регистрационный номер 2016-4/01

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная.
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Вокал в драматическом спектакле
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть Интернет, компьютерные программы (ОК-5);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также

организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-5).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Вокал в драматическом спектакле — дело достаточно сложное, особенно для начинающего режиссера театрального коллектива, плохо представляющего специфические особенности театральной музыки, незнакомого с основными приемами ее использования. Театр все чаще руководствуется идеей глубокого синтеза искусства, в котором музыка в спектакле присутствовала бы не в примитивном, иллюстративном виде, а в многообразии всех свойств и возможностей. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема изучения истории музыкального театра.

Необходимость введения данного курса определена насущной задачей формирования музыкального опыта будущего режиссера.

Данный спецкурс основывается на компетенциях, приобретенных в рамках дисциплин «Театральные системы русского театра», «Актуальные проблемы современного театра», «Сценографическое решение спектакля» и др.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	3 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	2	116	4 / 144	Зачет
	Всего: 26 час.	2	116	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Роль музыки и вокала в спектакле

Тема 1.1. Особенности театральной музыки. Музыка - истинная сущность театрального представления. Подчинённость идее спектакля. Формирование впечатления. Лаконичность и конкретика. Воздействие на творческое состояние актёра.

Тема 1.2. Основы музыкальной драматургии. Мелодия. Лад. Ритм. Метр. Темп. Тембр. Динамика. Комплекс музыкальных выразительных средств. Лейттемы и лейтмотивы.

Тема 1.3. Классификация театральной музыки. Увертюра. Музыкальные антракты (вступление к действию или картине). Музыкальный финал акта или спектакля. Музыкальные номера по ходу сценического действия. Сюжетная музыка. Фоновая музыка. Условная музыка.

Тема 1.4. Общие функции театральной музыки. Иллюстративность. Контрастность. Обобщение. Ритмическая организация. Авторское отношение.

Раздел 2. Музыкальные и вокальные жанры в драматическом спектакле

Тема 2.1. Вокальные жанры. Песня. Романс. Баллада. Частушка. Куплеты. Фрагменты вокально-инструментальных произведений.

Тема 2.2. Инструментальные жанры. Одночастные произведения. Произведения сонатно-симфонического цикла. Программно-симфонические жанры.

Тема 2.3. Танцевальная музыка. Идеиные особенности танца в драматическом спектакле. Создание образа. Марши.

Раздел 3. Работа режиссера и композитора над вокальным и инструментальным оформлением спектакля

Тема 3.1. Режиссерский замысел музыкального оформления. Музыкальный образ спектакля. Взаимодействие замысла и музыкальной драматургии. Выбор музыкального сопровождения спектакля. Характер сценического действия.

Тема 3.2. Композитор в драматическом театре. Композитор - руководитель музыкальной части театра. Особенности театральной музыки, подчинённость общему делу. Оригинальность музыки.

Тема 3.3. Работа композитора над музыкой к спектаклю. Психология персонажей. Режиссерский замысел. Творческая индивидуальность. Знакомство с пьесой, беседы с режиссером. Создание музыкального образа. Совместный план музыкального оформления. Инструментовка. Технические особенности звуковоспроизведения в условиях театра.

Раздел 4. Подбор вокальной музыки при оформлении спектакля

Тема 4.1. Общие принципы музыкального оформления с подбором музыки. Подбор и оркестровка музыки в соответствии с сюжетной линией. Создание нового прочтения, компиляция (упорядочение в соответствии с драматургическим развитием пьесы).

Тема 4.2. Подбор музыкального материала. Жанровые признаки пьесы. Стиль драматурга. Историческая конкретность. Национальный колорит. Необходимость подчёркивания определённых чувств, образа, состояний.

Раздел 5. Организация музыкального сопровождения спектакля

Тема 5.1. Унисонное звучание. Эффект транспонирования. Звуковая перспектива при воспроизведении музыки. Эффект реверберации. Микрофонная техника в сценическом действии.

Тема 5.2. Музыка на репетициях. Ритмическая организация действия. Эмоциональный толчок. Уточнение времени звучания. Подбор уровня звукового воспроизведения. Партитура звукового сопровождения. Уточнение режиссерского плана. Внесение звуковых изменений. Музыкальное сопровождение спектакля - целостный музыкально-драматический процесс.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	8	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.2	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.3	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.4	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 2	-	6	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.2	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.3	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 3	-	6	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.1	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.2	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 3.3	-	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Раздел 4	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 4.1	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Тема 4.2	-	1	-		-	-	-		-	-	-	
Раздел 5	-	2	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 5.1	-	2	-		-	-	-		-	-	-	
Тема 5.2	-	2	-		-	-	-		-	-	-	
Всего	-	26	-	116	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Консульт.</i>		2		-		-		-		-		-
ВСЕГО		144				-				-		

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной вокальной и нотной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

- Музыка И. Саца к пьесе М. Метерлинка "Синяя птица".
- Э.Григ и музыка к драматическим спектаклям.
- Инсценировка романа А.Фадеева "Разгром" на сцене Театра им. ВЛ. Маяковского.
- Музыкальная компиляция в пьесе А.Корнейчука "Платон Кречет".
- Создание музыкальных образов в пьесе Вл. Маяковского "Клоп".
- Раскрытие образов Нины и Арбенина на примере спектакля театра им. Моссовета ("Маскарад").
- Песня - как символ времени, места действия.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к зачёту:

- Охарактеризуйте особенности вокальной музыки.
Расшифруйте основные музыкальные понятия, выразительные и изобразительные возможности театральной музыки.
- Основы музыкальной вокальной драматургии в спектакле: роль сюжетной музыки, роль условной музыки.
- Классификация музыкальных жанров в драматическом спектакле.
- В чём заключается проблема взаимодействия авторского замысла и музыкальной драматургии. Постановочный план спектакля.
- Этапы процесса работы композитора над музыкой к спектаклю.
- Взаимодействие текста и стилизованного решения музыки. Уточнение способов музыкального сопровождения каждого музыкального отрывка. Использование шумов.
- Инструментовка - как средство передачи национального колорита постановки. Особенности звучания отдельных инструментов. Примеры необычного сочетания инструментов.
- Может ли известное произведение стать фоном драматического спектакля, прозвучав по новому? Использование классической музыки, связь нескольких фрагментов музыки разных композиторов.

9. Органическое включение звуковых эффектов в сценическое действие. Создание иллюзии перемещения источника звука по сцене. Имитирование исполнения.
10. Запись и использование фонограммы. Сочетание "живого" звука и фонограммы.
11. Использование микрофонов, техническая и художественные задачи.
12. Партитура звукового сопровождения.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях. — М.:НГИК, 1994. — 32 с
2. Киселёва, Н.Ф., Фролов, В.А. Основы системы Станиславского. — Ростов на Дону: Феникс, 2000.
3. Козюренко, Ю.И. Музыкальное оформление спектакля. — М.: Советская Россия, 2009. — 126 с.
4. Козюренко, Ю.И. Основы звукорежиссуры в театре: учебное пособие для театр. учеб. завед. — М.: Искусство. 1975. — 248 с.

Дополнительная литература:

1. Гааз, Э. Моноспектакль «Я вхожу в мир искусства», №2, 2007.
2. Безбородова, Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях /Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. — М.: Академия, 2002. — 416 с.
3. Дорошенко, С.И. Музыкальное образование в России: историко-педагогическое исследование. — Владимир, 1999.
4. Апраксина, О.А. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия. — М.: Просвещение, 1990. — 380 с.
5. Жарков, А.Д., Чижиков, В.М. Культурно-досуговая деятельность: Учебное пособие. — М.: Издательство МГУК, 1981. — 48 с.
6. Марголин, Л.М. Музыка в театрализованном представлении. — М.: Советская Россия, 1981.
7. Никитина, А.Б. Ребёнок на сцене. "Я вхожу в мир искусства", № 12 , 2003.
8. Морозов, В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. — М: Центр «Искусство и наука», 2002.
9. Кондратьева, Н.М., Робустова, Л.П., Гончаренко, С.С. Музыкальная культура Сибири: учебник для среднего специального (музыкального) образования. — Новосибирск: Наука, 2006. — 423 с.
10. Никольская-Береговская, К.Ф. Русская вокально-хоровая школа от древности до 21 века: учебное пособие для вузов. — М.: Владос, 2003. — 304 с.
11. Ярославцева, Л.К. Зарубежные вокальные школы: учебное пособие по курсу истории вокального искусства. 2-е изд. — М.: РАМ им. Гнесиных, 1997. — 151 с.
12. Яковлева, А. Русская вокальная школа (исторический очерк развития от истоков до середины 19 столетия): пособие по курсу «История вокального искусства». — М., 1999.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 21.10.2015).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 21.10.2015).

3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 21.10.2015).

4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.audioposk.com/> (дата обращения: 21.10.2015).

5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 21.10.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины «Вокал в драматическом спектакле» и в дальнейшей деятельности использование знаний и навыков, полученных в процессе обучения, эффективны при активной творческой работе самого студента.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам сценической речи.
2. Аудио- и видеотехника (фотокамера с функцией HD видеосъемки, планшетный компьютер, магнитофон).
3. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель, необходимая для практических занятий, соответствующая наполняемости групп.
3. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой.
4. Доска – флипчарт-мольберт для рисования маркером.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКИ АКТЕРСКОГО ТРЕНИНГА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.04.03 Театральное искусство
Квалификация
«Магистр»
Образовательная программа
«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Иванова Алиса Ахмедиевна, ст. преподаватель

Рецензент:
Фильштинский Вениамин Михайлович, зав. кафедрой, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
10.11.2015, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
24.12.2015, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
25.12.2015, регистрационный номер 2016-1/07

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Методики актерского тренинга
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Методики актерского тренинга» для учащегося по программе магистратуры является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Дисциплина находится в непосредственной связи с базовой дисциплиной образовательной программы «Методология работы над спектаклем». Авторы программы уверены, что в современном театре полноценная работа режиссера с актером не может быть успешной без глубоко разработанного актерского тренинга, решающего комплекс задач: развитие организма актера во всех его ипостасях, приобретение и углубление навыка правдивого существования на сценической площадке, создание роли как художественного произведения.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 54 час.	2	88	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Основы актерского тренинга. Тренинг актерского организма

Тема 1.1. Управление вниманием. Психофизическая саморегуляция.

Упражнения, направленные на возможность «разворота» внимания извне внутрь организма актера: процессов, происходящих в теле, воображении, мышлении, эмоционально-чувственной сфере.

Упражнения и практики, способствующие развитие навыков самостоятельной регуляции этих процессов.

Тема 1.2. Триада: физические ощущения, воображение, мышление. Тренинг физических ощущений. Пространство. Погода. Время года и суток.

Введение понятия *триады*, как основы правдивого существования актера на сцене.

Продолжение освоение студентами умения точного помещения внимания в область заданного диапазона в физическом теле. *Проверка* как способ тренировки умения попадать в нужное физическое ощущение, пространство, погодные условия, время года и время суток.

Тема 1.3. Тренинг воображения.

Упражнения, направленные на развитие свободного воображения потокового качества: речевой и пластический наговоры. Налаживание органической связи процессов воображения и мышления.

Тема 1.4. Развитие эмоционально-чувственной сферы.

Игры и упражнения, способствующие расширению опыта переживаний студентов. Связь жизненного опыта студента и опыта сценического. Эмоциональный маятник.

Тема 1.5. Развитие восприятия и свободного отклика на воспринятое.

Игры и упражнения, тренирующие эти качества. Демидовские упражнения: «вопросы и ответы».

Раздел 2. Тренинг роли

Тема 2.1. Подходы к роли.

«Взрыхление» актерского аппарата – «почвы» для будущей роли: упражнения, направленные на знакомство студентов с ассоциативными, эмоциональными, энергетическими способами подхода к роли. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

Тема 2.2. Тренинг как способ репетирования.

Упражнения с переходом на этюды с использованием обстоятельств пьесы.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	26	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	6	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	6	-		-	-	-					
Раздел 2	-	28	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	12	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	16	-		-	-	-					
Всего	-	54	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-				-				-
ВСЕГО		144										

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу учащегося по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы учащегося также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы учащегося включается подготовка к проведению в качестве педагога актерских тренингов.

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

1. Дневник наблюдений за физическими ощущениями
2. Упражнения «Умывание», «Душ», «Баня»
3. Наблюдение за самочувствием в разных жизненных пространствах. Упражнение «Попасть в пространство»
4. «Тренинги участия»: «танцую мысль», «танцую внутреннюю речь», «танцую событие».
5. Работа с воображением: создание обстоятельств жизни героя.
6. Создание в аудитории «Пространства для персонажа пьесы».
7. Упражнение «Наблюдение».
8. Сочинение монолога сквозного действия персонажа.
9. Сочинение «Разминок», «Разогревающих упражнений», «Упражнений для тренировки физических ощущений».

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Зачет по данной дисциплине предполагает аттестацию по результатам освоения обучающимся методик актерского тренинга в процессе подготовки и исполнения роли в

учебном спектакле. Зачет может быть поставлен на последнем занятии по дисциплине или после премьерного показа на зрительской аудитории учебного спектакля. При этом учитываются творческий потенциал, степень вовлеченности, трудоспособности и дисциплинированности студентов на занятиях в процессе работы над упражнениями, тренингами, этюдами к учебному спектаклю, а также результатов самостоятельной работы.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 1. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1988.
2. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 1. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. — М.: Искусство, 1989.
3. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 3. Работа актера над собой. Ч. 2. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Материалы к книге. — М.: Искусство, 1990.
4. Станиславский, К.С. Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 4. Работа актера над ролью. Материалы к книге. — М.: Искусство, 1991.
5. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика. — СПб: «Балтийские сезоны», 2006.
6. Грачева, Л.В. Тренинг в роли и роль в жизни. — М.: АСТ, 2011.
7. Демидов, Н.В. Творческое наследие. Т. 2. Искусство жить на сцене. — СПб: Гиперион, 2004.

Дополнительная литература:

1. Львов, В. Школа Бориса Зона. Уроки актерского мастерства и режиссуры. — СПб: Мастерская СЕАНС, 2011.
2. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. — М.: Прайм-Еврознак, 2009.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Театральная библиотека Сергея Ефимова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatre-library.ru/> (дата обращения: 08.09.2015).
2. Театральная библиотека театра-студии «У паровоза». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.alenchik-novosib.narod.ru/bib/11-1.html/> (дата обращения: 08.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методики актерского тренинга» в самостоятельной работе учащегося следует уделить особое внимание изучению опыта педагогов-тренеров мастерской В.М. Фильштинского, в частности, Л.В. Грачевой, а также постоянная тренировка навыков самонаблюдения и саморегуляции в повседневной жизни.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является творческое отношение к процессу тренинга и создание собственных игр, упражнений, этюдов, тренирующих то или иное качество.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Технология организации доступа к интерактивной, контекстно-зависимой справке по любому виду информации с использованием подключения к сети Интернет.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории.
3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет актерского искусства и режиссуры
Кафедра актерского искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Фильштинский Вениамин Михайлович, зав. кафедрой, профессор

Рецензент:

Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
10.11.2015, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
24.12.2015, протокол № 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
25.12.2015, регистрационный номер 2016-1/08

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 1. Дисциплины Вариативная часть
Наименование дисциплины	Методики преподавания актерского мастерства
Трудоемкость дисциплины	4 зачетные единицы / 144 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Освоение дисциплины «Методики преподавания актерского мастерства» для учащегося по программе магистратуры является неотъемлемой частью овладения выбранной им профессией. Дисциплина находится в непосредственной связи с базовой дисциплиной

образовательной программы «Методология работы над спектаклем». Знания дисциплины позволят выпускнику магистратуры компетентно работать в качестве педагога со студентами театральных вузов в процессе профессиональной подготовки актеров, а также в качестве режиссера в работе с актерами при постановке спектакля.

В процессе освоения данной дисциплины учащиеся используют и координируют все практические навыки, приобретенные на занятиях по таким дисциплинам, как «Методики преподавания сценической речи», «Пластическое решение спектакля», «Сценографическое решение спектакля» и т.д. Дисциплина неразрывно связана с «Методиками актерского тренинга». Дисциплина направлена на формирование профессиональных качеств, приобретение умений и навыков, необходимых в практической творческой деятельности по выпуску спектакля в драматическом театре.

Важную роль при освоении дисциплины играют также знания, приобретаемые учащимися в циклах гуманитарных и социальных дисциплин («Театральные системы русского театра XX века», «Философия европейского театра XX века») помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов.

Необходимым условием освоения дисциплины учащимися в целях закрепления и осмысления приобретаемых ими профессиональных навыков является предоставление им возможности непосредственного общения с публикой при подготовке и публичном показе зачётов и экзаменов по актерскому мастерству, участия в выпуске и прокате для зрительской аудитории учебных спектаклей.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	1 семестр: 2 x 13 нед. = 26 часов.	-	46	2 / 72	-
	2 семестр: 2 x 14 нед. = 28 часов.	2	42	2 / 72	Зачет
	Всего: 54 час.	2	88	4 / 144	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

Раздел 1. Методики преподавания актерского мастерства на этапе работы актера над собой. Основы психотехники актера

Тема 1.1. Введение в дисциплину.

Знакомство иностранных учащихся с основами профессии.

Особенности сценического коллективного творчества. Краткая история развития актерского искусства в России. Деятельность К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова, М.А. Чехова, Н.В. Демидова.

Важнейшие составляющие учения К.С. Станиславского.

Подлинная физическая жизнь как основание сценического реализма.

Событийность жизненных процессов. Необходимость постановки вопроса «что происходит?».

Этюдная методика – как главное условие актерского творчества.

История становления и развития основополагающих составляющих учения К.С. Станиславского.

Краткий обзор литературного наследия Станиславского.

Важность этической и эстетической составляющих в актерской профессии.

Тема 1.2. Элементы методик по развитию актерского аппарата.

Теория: Постановка К.С. Станиславским вопроса о необходимости систематической тренировочной работы профессионального актера. Станиславский о важности многообразного комплекса упражнений. Станиславский о важности тренинга на всех этапах обучения и дальнейшей профессиональной жизни актера.

Практическая работа: Знакомство с упражнениями по развитию природных актерских данных (внимание, освобождение мышц, воображение, наблюдательность, память физических ощущений и действий и т.д.).

Упражнения для исследования своего «Я». Привлечение и мобилизация жизненного опыта студента. Развитие мировосприятия и системы взглядов учеников.

Физическое бытие. Жизнь тела в воображаемых обстоятельствах. Физиологическая реактивность на воображаемые обстоятельства.

Освоение «триады» – физическое бытие, мышление, воображение. Упражнения по непрерывности мышления и воображения в воображаемых обстоятельствах.

Упражнения, подводящие к пониманию и освоению сценического взаимодействия.

Подходы к «искусству жить на сцене». От упражнения к этюду.

Необходимость в работе с иностранным учеником-актером учитывать особые свойства творческой и национальной индивидуальности каждого студента.

Тема 1.3. Элементы психотехники в учебных этюдах.

Освоение психотехники актера в учебных этюдах (одиночных с простым сюжетом на одно событие), которые проистекают из упражнений на «память физических ощущений и действий».

Упражнения и этюды «Наблюдения за животными».

Упражнения и этюды «Наблюдения за людьми» (другой человек – другое тело, другое мышление, другое воображение).

Упражнение «Наблюдения за людьми разных возрастов» (необходимость непрерывного самостоятельного тренинга: упражнение «Новый день недели – новый возраст», постоянный контроль учащихся по данному упражнению).

Тема 1.4. Этюдный метод работы над ролью на литературной основе.

Этюды на сюжеты, взятые из литературы (например, эпизоды из рассказов А.П. Чехова, предложенные студентами). Сюжеты с подробным описанием физических ощущений и действий. Изучение жизненных обстоятельств эпизода. Ассоциативные этюды на соответствующие случаи из жизни учащегося. Этюды на «что произошло» в эпизоде и т.д. Взаимодействие.

Тренинг «триады» (физическое бытие, мышление, воображение) в обстоятельствах эпизода из литературного произведения.

Углубленное изучение жизненных обстоятельств эпизода. Подход к пониманию авторского текста, особенностей его поэтики, лексики, ритма.

«Я» в обстоятельствах литературного произведения» как условие существования учащегося на сцене.

Деление на «куски» – выявление цепочки происшествий и событий в эпизоде. Переходы из одного происшествия или события в другое.

Тема 1.5. Характерность и «зерно» образа.

Изучение физиологических, психологических, социальных и других причин, обуславливающих формирование характера персонажа.

Поиск внешней характерности: грим, костюм, манеры, пластика, особенности речи и др.

Работа над эпизодами с использованием не только ассоциаций из обстоятельств собственной жизни, но и на основе «наблюдений».

Важность учёта свойств каждой актерской индивидуальности.

Раздел 2. Методики преподавания актерского мастерства на этапе работы актера над ролью в спектакле

Тема 2.1. Соавторское творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля.

Начало работы над пьесой из русской классики (например, пьеса А.П. Чехова «Дядя Ваня»). Первые впечатления от пьесы и роли. Важность, осознание и возможная фиксация первых впечатлений.

Первые этюдные пробы, их принципиальная необходимость.

Понятие «линия роли». Линия роли и сквозное движение, хотение, стремление роли.

Желательность расширения в репертуаре диапазона жанров, авторских стилей драматургического материала. Верное самочувствие на сцене, точная логика поведения, жизнь на сцене в образе действующего лица, осмысление понятия «перевоплощение».

Тренинг во время работы над спектаклем.

Органическое сотворчество актера с режиссером, а также с художником-сценографом, художником по костюмам, с музыкантами на всех этапах работы над спектаклем.

Тема 2.2. Создание роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля.

Самостоятельная работа над ролью в рамках режиссерского решения и в ансамбле с остальными исполнителями.

Домашняя работа над ролью по заданию режиссера.

Понятие ансамбля как творческого содружества актеров, объединенных единой творческой задачей, единым пониманием замысла спектакля, его жанровых и стилистических особенностей.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	4	-		-	-	-					
Тема 1.2	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.3	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.4	-	8	-		-	-	-					
Тема 1.5	-	4	-		-	-	-					
Раздел 2	-	22	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 2.1	-	14	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	8	-		-	-	-					
Всего	-	54	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Консульт.</i>		2		-				-				-
ВСЕГО		144										

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу учащегося по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В объем самостоятельной работы учащегося также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы учащегося включается разработка плана-конспекта практического занятия на заданную тему, подготовка к проведению в качестве педагога практических занятий по актерскому мастерству.

В объем самостоятельной работы учащегося может включаться посещение зачетов и экзаменов по дисциплине других мастерских, просмотр и осмысление драматических и музыкальных спектаклей, кинофильмов, посещение музеев и выставок.

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

Ведение дневников наблюдений и впечатлений;

Наблюдения в реальном пространстве и времени за животными, людьми, профессиями;

Подготовка к показу этюдов: «Случай из жизни», «Случай из детства», «Мои чудачества»;

Домашняя работа над упражнениями, этюдами по заданию педагога;

Актерский анализ роли на основе этюдных проб к отрывкам из литературных произведений;

Актерский анализ роли на основе этюдных проб к сценам из драматургии;

Домашняя работа над ролью по заданию режиссера;

Разработка практических занятий по темам в соответствии с содержанием дисциплины.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Поскольку дисциплина «Методики преподавания актерского мастерства» носит преимущественно практический характер, и теоретические вопросы разбираются при необходимости в ходе практических занятий, поэтому промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме открытых показов, контрольных уроков, зачетов и экзаменов по темам семестров. На протяжении всего периода обучения комиссией и педагогами оцениваются следующие умения и навыки: степень овладения учащимися основными элементами актерской техники (внимание, освобождение мышц, воображение, наблюдательность, память физических ощущений и действий и т.д.) и психотехники; импровизационность (этюдность) и непрерывность сценического существования; степень освоения при работе над ролью методом этюдного анализа, необходимого для достижения жизненности сценического процесса; умение работать в составе единого актерского ансамбля; умение самостоятельно работать над ролью и закреплять приобретенные навыки и т.д. Таким образом, в фонд оценочных средств включены упражнения и задания, позволяющие в наиболее полной мере, овладеть основами актерской школы.

Вопросы к зачету:

Три основные части системы Станиславского.

«Триада»: физическая жизнь, мысли, воображение.

Станиславский К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах, тома 1- 4.

Пьесы А.П. Чехова: «Дядя Ваня», «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад»

«Линия роли».

Что такое «Правдивый» актер?

Упражнения на «память физических ощущений и действий» («холодно», «жара плюс тридцать», «на рисовом поле», «дождь», «головная боль», «бессонница» и др.).

Упражнения и этюды «Наблюдения за людьми»

Индивидуальные этюды на литературной основе на сюжеты, связанные с подробным описанием физических ощущений и действий персонажа.

Парные и тройные этюды на литературной основе на взаимодействие.

Подход к работе с авторским текстом.

Парные и тройные этюды на материале драматургии: на жизнь роли, событийность, линию роли, взаимоотношения.

Жанровые и стилистические особенности сценического существования.

Работа над ролью в спектакле.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах. — М.: Искусство, 1988-1991.

2. Демидов, Н.В. Творческое наследие Т. 2: Искусство жить на сцене. — СПб: Гиперион, 2004.

Дополнительная литература:

1. Александровская, М. Профессиональная подготовка актеров в пространстве Евразийского театра XXI века. — СПб: Чистый лист, 2011.

2. Вахтангов, Е.Б. Документы и свидетельства: В 2 томах. — М.: Индрик, 2011.

3. Галендеев, В.Н. Учение К.С. Станиславского о сценическом слове. — Л., 1990.

4. Грачев, Л.В. Тренинг внутренней свободы: Актуализация творческого потенциала. — СПб: Речь, 2003.

5. Додин, Л.А. Путешествие без конца. Диалоги с миром. — СПб: Балтийские сезоны, 2009.

6. Песочинский, Н.В. Проблема актерского искусства в театральной концепции Мейерхольда 1920-1930 гг. Автореф. На соиск. уч. ст. канд. Искусствовед. — Л., 1986.

7. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: СПбГУ, 2004.

8. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены / Сост. Ю.С. Рыбаков; художн. Д.М. Плаксин. — 2-е изд., доп. и испр. — М.: Искусство, 1984.

9. Чехов, М.А. Литературное наследие: В 2 томах. / Сост. И.И. Аброскина, М.С. Иванова, Н.А. Крымова; Вступ. ст. М.О. Кнебель; РГАЛИ, Музей МХАТ. — 2-е изд.; испр. и доп. — М.: Искусство, 1995.

Работы автора-составителя программы:

1. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.

2. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика 2. — издание 2-е доп. — СПб: Балтийские сезоны, 2014.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Информационный портал «Lib.ru/Классика»: Глаголь, С. Пути Художественного театра. [Электронный ресурс] URL: http://www.az.lib.ru/g/glagolx_s/text_1971_puti_teatra.shtml (дата обращения: 14.09.2015).

2. Информационный портал «Театральная библиотека». [Электронный ресурс] URL: <http://www.lib.vkarp.com/2013/07/11/грачева-л-в-актерский-тренинг-теория/> (дата обращения: 14.09.2015).

3. Петербургский театральный журнал №1 [27] 2002 / Артисты из них получатся, но хочется вырастить людей: беседа с В.М. Фильштинским. [Электронный ресурс] URL: <http://www.ptj.spb.ru/archive/27/school-27/artisty-iznix-poluchatsya-noxochetsya-vyrastit-lyudej/> (дата обращения: 14.09.2015).

4. «Этюд-театр». Официальный сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://www.etud-theatre.ru/lyudi/veniamin-filshinskiy/> (дата обращения: 14.09.2015).

5. Грачева, Л.В. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актера над ролью. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libatriam.net/read/519896/> (дата обращения: 14.09.2015).

6. Мальцева, О. Юрий Любимов. Режиссерский метод. [Электронный ресурс] URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1035010/Malceva_Yuriy_Lyubimov_Rezhisserskiy_metod.html/ (дата обращения: 14.09.2015).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Методики преподавания актерского мастерства» в самостоятельной работе учащегося следует уделить особое внимание изучению дополнительных источников по особенностям преподавания актерского мастерства в русской театральной школе, специальной и художественной литературы, подбору и исследованию рабочего материала по каждой конкретной теме.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное совершенствование навыков и умений учащихся по дисциплине «Русский язык», ведущее к свободной коммуникации выпускников магистратуры на языке преподавания основной дисциплины в сфере их дальнейшей профессиональной деятельности.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Учебная аудитория для проведения практических занятий, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории.

3. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.

4. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули.

5. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света.

6. Видеопроектор, персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа.

7. Технические и индивидуальные средства обучения (табуреты, палки, теннисные мячи, настил, форма одежды).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

**«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – ВВЕДЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИЕ
АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»**

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Фильштинский Вениамин Михайлович, з.д.и. РФ, профессор

Рецензент:

Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/120

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Учебная практика – введение в преподавание актерского мастерства
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	В 2 этапа: 6 недель в конце 1 семестра, 2 недели в конце 2 семестра
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 8 недель / 432 часа

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Учебная практика – введение в преподавание актерского мастерства (далее – практика) направлена на освоение определенных аспектов работы актера и режиссера, в первую очередь, методик обучения актерскому мастерству и режиссуре. Учебная практика призвана помочь студенту в получении первичных профессиональных умений и навыков.

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

При прохождении практики студенты используют информацию, первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 семестре. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются студентами при освоении дисциплин «Методики актерского тренинга» (или «Методики преподавания актерского мастерства»), «Методология работы над спектаклем», «Методики преподавания сценической речи».

Прохождение учебной практики – ассистентской осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	1 семестр, 6 недель 2 семестр, 2 недели	432	12 / 432	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Учебная практика – введение в преподавание актерского мастерства проводится на базе Института и предполагает посещение занятий актерско-режиссерских курсов, а также участие и проведение тренинговых занятий, показов и открытых уроков.

Перед началом практики студент получает у педагога, курирующего практику, методическое задание. На каждом этапе педагог РГИСИ, отвечающий за практику, консультирует студентов, контролирует их занятость и выполнение полученных заданий.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Учебная практика – введение в преподавание актерского мастерства включает в себя два смысловых блока:

Блок 1. Методика преподавания актерского мастерства

Участие в разработке актерских тренингов (упражнений, этюдов) и проведение их в рамках учебно-творческого процесса.

Актерский анализ роли, освоение методологии подхода к работе над ролью, разработка творческих заданий, упражнений и тренингов в период работы актера над ролью в спектакле. Участие в качестве актеров в работе над сценами из драматургии, показ сцен на зачетах, экзаменах, открытых уроках.

Режиссерский анализ сцены, отрывка из драматургии, пьесы. Показ режиссерских этюдов на материале из драматургии, с его последующим разбором руководителем курса.

Участие в разборе экзаменационных (зачетных) показов, открытых уроков под руководством педагогов.

Блок 2. Ассистентская практика

Посещение занятий актерско-режиссерских курсов. Курирование актерских или режиссерских этюдов, отрывков, сцен по темам семестра. Ассистирование в проведении занятий по «Режиссуре и актерскому мастерству» руководителю курса, на котором обучающийся проходит практику. Разработка и проведение нескольких занятий по

«Режиссуре и актерскому мастерству» с последующим их разбором руководителем курса (или руководителем практики).

В ходе практики студент должен ознакомиться:

- со спецификой педагогического процесса в театральном вузе,
- с особенностями репетиционного процесса,
- с методами актерского анализа роли
- выполнять практические задания, помогающие в профессиональной ориентации.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Аттестация обучающихся по учебной практике совмещается с проведением на курсе открытых показов, контрольных уроков, зачетов и экзаменов по темам семестров. При этом педагоги учитывают творческий потенциал, степень активности, организованности, трудоспособности и дисциплинированности обучающихся в период прохождения практики. При аттестации за период учебной практики учитывается:

- оценка, которую предлагает выставить обучающемуся руководитель курса, на котором проходила ассистентская часть практики;
- степень овладения методологией проведения тренингов, преподавания актерского мастерства, организаторские способности обучающегося;
- коммуникативные способности, степень заинтересованности обучающегося к педагогической деятельности и его творческий потенциал.

По результатам учебной практики представляется общий отзыв руководителя о практике с краткой характеристикой-оценкой работы. На основании данного документа студенту выставляется зачет.

1. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через неделю после окончания практики.

Зачет выставляется по результатам собеседования, где каждый из студентов должен обобщить опыт, полученный в результате практики и оценить результат своей педагогической (ассистентской) и актерской работы.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах — М.: Искусство, 1988-1991.
2. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
3. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. — М., 1952.
4. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова. — М., 1957.
5. Додин, Л.А. Путешествие без конца. — СПб, 2009.
6. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология. — М., 1972.
7. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли. — М., 1982.
8. Мейерхольд репетирует в 2-х тт. — М., 1993.
9. Немирович-Данченко, В.И. Творческое наследие. — М., 1978.
10. Попов, А.Д. Творческое наследие. — М., 1979.
11. Станиславский, К.С. Собр. соч. в 9-ти тт. — М., 1988.

12. Товстоногов, Г.А. Беседы с коллегами. — М., 1988.
13. Эфрос, А.В. Профессия – режиссер и др. В 4-х тт. — М., 1993.

Дополнительная литература:

1. Брехт, Б. Театр. В 5-ти тт. Т.5. — М., 1965.
2. Брук, П. Блуждающая точка. — СПб / М., 1996.
3. Буткевич, М.М. К Игровому театру. — М., 2005.
4. Галендеев, В.Н. Школа и метод Льва Додина. — СПб, 2004.
5. Гончаров, А.А. Режиссерские тетради. — М., 1980.
6. Захаров, М.А. Театр без вранья. — М., 2007.
7. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. — М., 1982.
8. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. — М., 1983.
9. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб, 2004.
10. Фокин, В.В. Беседы о профессии. — СПб, 2006.
11. Чехов, М.А. Литературное наследие. — М., 1986.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб: СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ СПЕКТАКЛЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Фильштинский Вениамин Михайлович, з.д.и. РФ, профессор

Рецензент:

Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ОДОБРЕНА на заседании кафедры
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА Советом факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/115

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика – методика постановки спектакля
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	В 2 этапа: 4 недели в конце 2 семестра, 6 недель в конце 3 семестра
Трудоемкость практики	15 зачетных единиц / 10 недель / 540 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная практика – методика постановки спектакля (далее – практика) направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных аспектов профессии актера и режиссера, проводится в организациях исполнительских искусств, либо на базе Института. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.

Прохождение практики в кооперации с другими предусмотренными рабочим учебным планом практиками и дисциплинами, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры (ПК-8).

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

При прохождении практики студенты используют информацию, первичные навыки и компетенции, полученные при обучении в 1 и 2 семестрах. Знания и умения, полученные в ходе прохождения практики, используются студентами при освоении дисциплин «Методология работы над спектаклем», «Актуальные проблемы современного театра».

Прохождение производственной практики – методология работы над спектаклем осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	2 семестр, 4 недели 3 семестр, 6 недель	540	10 / 540	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика – методология постановки спектакля проводится в организациях исполнительских искусств, либо на базе Института.

В случае проведения практики вне РГИСИ студентам вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении.

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в котором студент проходит практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации. Кроме того, руководитель готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

Перед началом практики студент получает у педагога, курирующего практику, методическое задание. На каждом этапе педагог РГИСИ, отвечающий за практику, консультирует студентов, контролирует их занятость и выполнение полученных заданий.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика – методология постановки спектакля включает в себя два смысловых блока:

Блок 1. Методика постановки спектакля

Исполнение роли в курсовом спектакле. Прохождение всех этапов работы над ролью, выпуск спектакля, показ на зрителе, возможность многократных показов с корректированием работы над ролью.

Блок 2. Методика работы над спектаклем в послепремьерный период

Разработка и проведение послепремьерных тренингов как продолжение работы над ролью. Разработка и проведение тренингов на воображение, взаимодействие с партнером, на общий смысл спектакля. Работа в актерском ансамбле.

В ходе практики студент должен ознакомиться:

- со спецификой актерской работы над ролью, с методами актерского анализа роли
- с особенностями репетиционного процесса;
- выполнять практические задания, помогающие в профессиональной ориентации.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго

придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Решение об аттестации обучающегося за прохождение производственной практики по исполнению роли в учебном спектакле, поставленном руководителем курса, принимается кафедрой актерского искусства, которая проводит обсуждение постановки и совместно с членами педагогической команды оценивает степень успешности освоения актерскими навыками на данном этапе обучения.

По результатам учебной практики представляется общий отзыв руководителя о практике с краткой характеристикой-оценкой работы. На основании данного документа студенту выставляется зачет.

1. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через неделю после окончания практики.

Зачет выставляется по результатам собеседования, где каждый из студентов должен обобщить опыт, полученный в результате практики и оценить результат своей актерской работы.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах — М.: Искусство, 1988-1991.
2. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
3. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. — М., 1952.
4. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова. — М., 1957.
5. Додин, Л.А. Путешествие без конца. — СПб, 2009.
6. Ершов, П.М. Режиссура как практическая психология. — М., 1972.
7. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли. — М., 1982.
8. Мейерхольд репетирует в 2-х тт. — М., 1993.
9. Немирович-Данченко, В.И. Творческое наследие. — М., 1978.
10. Попов, А.Д. Творческое наследие. — М., 1979.
11. Станиславский, К.С. Собр. соч. в 9-ти тт. — М., 1988.
12. Товстоногов, Г.А. Беседы с коллегами. — М., 1988.
13. Эфрос, А.В. Профессия – режиссер и др. В 4-х тт. — М., 1993.

Дополнительная литература:

1. Брехт, Б. Театр. В 5-ти тт. Т.5. — М., 1965.
2. Брук, П. Блуждающая точка. — СПб.—М., 1996.
3. Буткевич, М.М. К Игровому театру. — М., 2005.
4. Галендеев, В.Н. Школа и метод Льва Додина. — СПб, 2004.
5. Гончаров, А.А. Режиссерские тетради. — М., 1980.
6. Захаров, М.А. Театр без вранья. — М., 2007.
7. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. — М., 1982.
8. Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. — М., 1983.
9. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб, 2004.
10. Фокин, В.В. Беседы о профессии. — СПб, 2006.
11. Чехов, М.А. Литературное наследие. — М., 1986.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также ссылок и списка использованной литературы студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. – СПб: СПбГАТИ, 2011. – 54 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - ПРЕДДИПЛОМНАЯ»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательная программа

«Методы постановки спектакля»

Год приема – **2015**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:

Фильштинский Вениамин Михайлович, зав. кафедрой, профессор

Рецензент:

Грачева Лариса Вячеславовна, докт. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры:

29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета:

05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом

10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/127

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательная программа	Методы постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Производственная практика - преддипломная
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно в течение последнего семестра обучения
Трудоемкость дисциплины	24 зачетные единицы / 16 недель / 864 часа

Преддипломная практика проводится для сбора материалов и выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

Преддипломная практика может проводиться:

- в организации исполнительских искусств – профессиональном театре, концертной или цирковой организации,

- в театральных или концертных продюсерских центрах и других подобных организациях,

- в организациях высшего образования, ведущих подготовку артистов, театральных режиссеров, сценографов, продюсеров исполнительских искусств.

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения студентом программы теоретического и практического обучения. В процессе преддипломной практики студент должен подготовить текст выпускной квалификационной работы.

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

К началу преддипломной практики студент должен освоить все компетенции, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом направления в рамках заявленных областей профессиональной деятельности. В ходе преддипломной практики студент в соответствии с темой выполняемой работы дополнительно развивает следующие приобретенные в ходе предыдущего обучения компетенции:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть Интернет, компьютерные программы (ОК-5);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса (ПК-1);

способностью выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки (ПК-2);

готовностью к инициативному участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью организовать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации; организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, интернета (ПК-5).

3. Место преддипломной практики в реализации основной образовательной программы

Преддипломная практика непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.

В процессе преддипломной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и всех предшествовавших практик, предусмотренных рабочим учебным планом.

Прохождение преддипломной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	4 семестр, 16 недель	864	24 / 864	Зачет

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе преддипломной практики студент подготавливает текст выпускной квалификационной работы, тема которой утверждается выпускающей кафедрой по представлению руководителя магистерской образовательной программы.

Руководителем преддипломной практики студента является преподаватель, назначенный руководителем или консультантом его выпускной квалификационной работы.

В целях обеспечения планомерной работы студента в период преддипломной практики календарный график его работы по подготовке текста выпускной квалификационной работы разрабатывается студентом, утверждается руководителем и не позднее окончания первой недели практики сдается студентом с визой руководителя на кафедру. Выпускающая кафедра в соответствии с планом своей работы осуществляет мониторинг реализации этих планов.

Руководитель консультирует студента в ходе прохождения преддипломной практики, помогает в подборе необходимых материалов, контролирует ход подготовки текста выпускной квалификационной работы.

III. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Зачет по преддипломной практике проводится в последний рабочий день практики. Зачет принимает комиссия, формируемая заведующим кафедрой из профессорско-преподавательского состава кафедры. К зачету допускаются студенты, подготовившие первый (черновой) вариант текста своей выпускной квалификационной работы и представившие отчет по практике, завизированный руководителем практики. Отчет по практике должен содержать краткую информацию о подготовленной ВКР, актуальности ее темы, ходе работы над ней, а также о структуре и содержании текста выпускной квалификационной работы (не более 4-5 страниц).

Зачет проводится в форме «предзащиты», в ходе которой студент на основе отчета по практике делает сообщение (в пределах 10 минут) о своём проекте и содержании текста выпускной квалификационной работы, отвечает на вопросы членов комиссии. Членам комиссии в ходе зачета предоставляется также возможность ознакомиться с первым вариантом подготовленного студентом текста выпускной квалификационной работы.

Положительная оценка выставляется студенту на основе следующих критериев:

а) подготовленный студентом первый вариант текста выпускной квалификационной работы не содержит неправомерных заимствований, а так же полностью соответствует установленным требованиям по оформлению и научному аппарату;

б) сообщение студента дает достаточное представление о его проекте, и ответы на вопросы членов комиссии были ясными и дополняли его сообщение;

в) руководитель дает удовлетворительную характеристику работе студента в ходе прохождения практики.

IV. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

При подготовке отчета по практике и первого варианта текста выпускной квалификационной работы студент самостоятельно выбирает необходимую литературу и информацию в сети Интернет в соответствии с видом и содержанием своего проекта, используя приобретенные им в ходе предыдущего обучения компетенции и с учетом рекомендаций руководителя практики.

V. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 или его последующих модификаций. В случае если тематика и характер работы студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальных консультаций руководителя со студентом в период проведения преддипломной практики Институт представляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Российский государственный институт сценических искусств

**Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства**

Магистерская программа «Методы постановки спектакля»

Отчет о преддипломной практике

Выполнил:

студент 2 курса очной формы обучения

Такла Обада

Руководитель:

Полина Михайловна Степанова, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры зарубежного искусства

Санкт-Петербург

2017

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет мастерства сценических постановок
Кафедра театрального искусства

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
«ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ –
МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ»

Направление подготовки (специальность) высшего образования

52.04.03 Театральное искусство

Квалификация

«Магистр»

Образовательные программы

«Исследования спектакля»

«Проектирование спектакля»

«Методология постановки спектакля»

Год приема – **2015**, формы обучения – **очная, заочная**

Авторы-составители:

Барбой Юрий Михайлович, докт. искусствоведения, профессор, з.д.и. РФ
Максимов Вадим Игоревич, докт. искусствоведения, профессор

Рецензент:

Кулиш Анатолий Петрович, канд. искусствоведения, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры русского театра
29.04.2016, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
05.05.2016, протокол № 1

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА учебно-методическим кабинетом
10.05.2016, регистрационный номер 2017-18/113

© РГИСИ, 2016

Санкт-Петербург, 2016

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
1. Информационная карточка программы	4
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	4
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	5
4. Государственная экзаменационная комиссия	5
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	6
1. Требования к выпускным квалификационным работам	6
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	6
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	7
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	7
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	8
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	8
2. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы	8
3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы	9
4. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	9
5. Методические указания для обучающихся по подготовке к Государственной итоговой аттестации	9

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.04.03 Театральное искусство
Квалификация	Магистр
Образовательные программы	Исследования спектакля Проектирование спектакля Методология постановки спектакля
Год приема студентов	2015
Реализуемые формы обучения	Очная, заочная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Наименование дисциплины	Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации
Трудоемкость дисциплины	9 зачетных единиц / 324 часа

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности *52.04.03 Театральное искусство*.

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенций:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1);

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу самостоятельному приобретению новых знаний и навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности (ОК-3);

способностью разрешить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений (ОК-4);

готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы (ОК-5);

способностью проводить научные исследования и оформлять их результаты (ОК-6);

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно-творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности (ПК-1);

готовностью к самостоятельному выполнению научных исследований и руководству отдельными этапами (разделами) НИР, небольших научных исследовательских проектов, соответствующих выбранному профилю подготовки (ПК-3);

готовностью к авторской критической деятельности в форме проблемных статей, крупных обзоров, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в издательствах, в редакциях периодических изданий искусств, к инициативному участию в

разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов) (ПК-4);

способностью преподавать дисциплины, связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Российской Федерации (ПК-9);

умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам, по которым ведет педагогическую деятельность (ПК-10).

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация магистр по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

Подготовка к защите магистерской диссертации осуществляется на базе предшествующей творческой работы студента – в первую очередь в семинарах: «Семинар по театральной критике», «Семинар по проблемам истории театра», а также на базе всех изученных дисциплин.

Выполненная научно-исследовательская работа магистранта должна соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации), и представляется автором на соискание степени магистра.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается

не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в форме индивидуально выполняемой магистерской диссертации.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной программы, студенты подготавливают и защищают выпускную квалификационную работу в форме магистерской диссертации, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа представляет собой авторское сочинение в виде научного исследования или подробного описания выполненного (выполняемого) студентом практического проекта в области исполнительских искусств.

Перечень тем диссертационных работ формируется по представлению научных руководителей и утверждается на заседании выпускающей кафедры не позднее чем за 6 месяцев до даты защиты ВКР доводится до сведения студентов.

Для подготовки ВКР за каждым студентом приказом по Институту по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа работников Института и при необходимости консультант (консультанты).

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения (написания первого варианта) ВКР используется период преддипломной практики.

Зачет с оценкой по преддипломной практике проводится в форме «предзащиты» комиссией из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры, назначаемой руководителем выпускающей кафедры. В качестве отчета по преддипломной практике студент представляет первый (черновой) вариант текста ВКР. Студент, получивший неудовлетворительную оценку на зачете по преддипломной практике, к ГИА не допускается.

Студенты, получившие положительные оценки по преддипломной практике, дорабатывают текст ВКР под руководством своего руководителя с учетом замечаний и пожеланий, сделанных на «предзащите», и сдают дипломные работы на выпускающую кафедру в срок, установленный расписанием государственных аттестационных испытаний.

Требования к структуре и оформлению ВКР приводятся в Организационно-методических указаниях к проведению ГИА, которые доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР. Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками продюсерского факультета. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором представляется основное содержание и выводы (результаты) ВКР. Затем ему задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

- 1) быть выполненной на актуальную тему,
- 2) иметь в качестве предмета исследования (проекта) значимое явление сферы исполнительских искусств;
- 3) носить логически завершенный характер, иметь аргументированные выводы и предложения;
- 4) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя искусствоведческую, экономическую, управленческую терминологию;

5) корректно и достаточно полно использовать необходимую по теме литературу, а также другие источники информации, включая при необходимости нормативные правовые документы;

6) по структуре и оформлению, включая научный аппарат, отвечать установленным требованиям.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам, в также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы

Основная литература:

1. Кузнецов, И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. – 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Дашков и К*, 2008. — 460 с.

2. Резник, С. Д. Как защитить свою диссертацию: [практ. пособие]. – 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 347 с.

Дополнительная литература:

1. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – 9-е изд., доп. и испр. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 240 с.

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).

2. Официальный сайт Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).

3. Официальный сайт Санкт-Петербургской Государственной Театральной Библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.04.2016).

4. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (5 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 10 мест), а также трибуна для выступлений и мультимедийная демонстрационная система.

5. Методические указания для обучающихся по подготовке к Государственной итоговой аттестации

Для успешного выполнения выпускной квалификационной работы в условиях современного информационного общества магистранту необходимо постоянно обновлять знания, обладать способностью быстро ориентироваться в потоке информации, уметь анализировать, выделять нужное, проводить самостоятельные исследования и доказывать их эффективность на практике. Следует особо уделить внимание широкой источниковедческой базе исследования, критическому анализу научной отечественной и зарубежной литературы.

Работа над выпускной квалификационной работой ведется по следующей схеме.

1. Заявка на тему диссертационного исследования

1.1. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение главной цели. Определение задач исследования в соответствии с поставленными целями.

1.2. Актуальность исследования. Степень разработанности проблемы.

1.3. Составление под руководством научного руководителя плана научно-исследовательской работы магистранта. Композиция работы: введение, количество глав, заключение, список использованной литературы, предполагаемые приложения.

2. Отбор источников и литературы по теме диссертационного исследования

2.1. Отбор основных групп источников по теме диссертации. Документы архивов, государственных учреждений и общественных организаций. Периодическая печать. Мемуарная литература. Делопроизводственная и личная документация. Изобразительные материалы. Кино и видеофильмы. Звукозаписи. Статистические источники.

2.2. Просмотр и анализ театральных постановок.

2.3. Работа с научной и справочной литературой.

2.4. Отбор информации в сети Интернет. Определение степени достоверности материалов.

3. Определение методологического подхода и искусствоведческой позиции автора

3.1. Теоретическая база исследования. Научная принадлежность диссертации к комплексу базовых установок и методик театроведческой школы (реконструкция спектакля,

театрального явления, театрального процесса; воссоздание социокультурного и художественного контекста, комплексный анализ).

3.2. Использование смежных с театроведением методологических подходов.

4. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования

4.1. Анализ литературы по теме диссертации.

4.2. Теоретическая база исследований.

4.3. Формулирование научной новизны и практической значимости работы.

4.4. Научные результаты, выносимые на защиту.

5. Апробация и реализация результатов исследования

5.1. Подготовка докладов и выступлений на студенческих и иных научных конференциях.

5.2. Оформление научно-исследовательской работы в соответствии и предоставление её на кафедру.

5.3. Написание аннотации.

5.4. Процедура предзащиты.