

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА–ГИТИС»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова
О.Л. Денисова

«1» сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РЕЖИССУРЫ

Специальность: **52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам)**

Вид: **Искусство театральной режиссуры в музыкальном театре**

Квалификация выпускника: **«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Режиссер музыкального театра»**
Форма обучения: **очная**

Москва, 2020г.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам) и с учетом ОПОП ассистентуры-стажировки по направлению подготовки 52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам), вид: Искусство театральной режиссуры в музыкальном театре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: изучение общих понятий и элементов управления педагогическим процессом.

Задачи освоения дисциплины: раскрыть многообразие способов педагогического воздействия в процессе обучения режиссерской профессии; научить применять теоретические знания на практике.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания режиссуры»:

Ассистент-стажёр должен знать:

- роль и значение режиссёра в творческом процессе, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном театре;
- методику преподавания режиссуры музыкального театра;
- литературу по проблемам современной режиссуры музыкального театра, театральной теории, современной эстетической и педагогической мысли;
- основные принципы создания музыкального спектакля (этапы репетиционного процесса над каждой ролью, основные положения сценической психотехники системы Станиславского, пластической выразительности актёра).

Ассистент-стажёр должен уметь:

- планировать учебные занятия и обеспечивать последовательность в освоении материала;
- свободно пользоваться театральной терминологией с целью доведения художественной информации до участников творческого процесса;
- создавать в учебном и театральном коллективе атмосферу доверия и творческого сотрудничества;
- работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе – с актёрами, сценографом, художником по костюмам, композитором);
- научить актёра пользоваться элементами актерского мастерства и пластической выразительности;
- проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.

Ассистент-стажёр должен владеть:

- навыками, позволяющими осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами;
- умением преподавать навыки самостоятельной работы над текстом;
- методами, позволяющими формировать у обучающихся сознание социальной значимости режиссерской профессии и высокую мотивацию выполнения своей профессиональной деятельности.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Методика преподавания режиссуры», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью преподавать творческие дисциплины на уровне, соответствующем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов в области искусства театральной режиссуры (ПК-1);
- способностью анализировать актуальные проблемы и процессы в области театрального образования, применять знания психологии и педагогики и результаты научно-методических изысканий в области театральной педагогики в своей педагогической деятельности (ПК-2);
- способностью разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения, создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-3).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Методика преподавания режиссуры» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **17 з.е.**

№ п/п	Тема	Год подготовки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Последнее открытие К. С. Станиславского. Книга М. О. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли»	1	8	10
2	Действие как основа сценического существования актера. Понятия действия и контрдействия. Конфликт спектакля - источник его сценического развития.	1	12	18
3	Сверхзадача и сквозное действие как основа режиссерского построения музыкального спектакля.	1	22	20
4	Атмосфера музыкального театра. Актер как главный создатель	1	22	22

	атмосферы, понятие «физическое самочувствие», «второй план», «внутренний монолог».			
5	Предлагаемые обстоятельства. Этюды на линию роли.	1	24	22
6	Ведущее предлагаемое обстоятельство - исходное событие в музыкальной драматургии.	1	26	22
7	Поиски формы спектакля через образы, ритм, пластику.	1	26	24
8	Атмосфера в музыкальной драматургии. Действенное пение и атмосфера.	1	24	22
		ИТОГО	164	160
1	Этюды на музыку – сочинение парного и массового этюда на музыкальный текст инструментального и симфонического произведения.	2	20	20
2	Эстетика музыкального спектакля, его художественное и музыкальное построение. Мизансцена в спектакле.	2	18	15
3	Б.А. Покровский о «режиссере музыкального театра и других сотворцах спектакля».	2	16	15
4	Работа режиссера с художником как основа создания образа спектакля.	2	16	15
5	Работа над образом и репетиционная методика.	2	18	15
6	Символизм, образный гротеск в музыкальном театре.	2	16	15
7	Принципы организации сценического действия в музыкальном театре.	2	16	15
8	Б.А. Покровский о «искусстве оперы».	2	16	15
		ИТОГО	136	125
		ВСЕГО	300	285
	Зачет (1 курс)			
	Экзамен (2 курс)			27
			Всего	612

4. Образовательные технологии

Процесс освоения данной дисциплины предполагает использование следующих форм участия ассистента-стажера в занятиях:

- участие в работе над этюдами и отрывками в мастерской, в которой преподает научный руководитель ассистента-стажера;
- режиссерский разбор выбранного материала;

- самостоятельный (проводимый ассистентом-стажером) режиссерский разбор выбранного музыкального произведения;
- просмотр зачетов и экзаменов по режиссуре музыкального театра с последующим подробным разбором;
- просмотр и обсуждение дипломных спектаклей;
- просмотр и обсуждение спектаклей выбранных в афише международных театральных фестивалей, проходящих в Москве в период обучения;
- ролевые игры (включая психологический тренинг), связанные с различными этапами постановки драматического спектакля (разбор ситуаций, возникающих в постановочной группе и при взаимодействии с различными службами театра).

5. Формы контроля знаний

Формы контроля: текущий контроль в виде контрольных уроков; промежуточная аттестация: зачет (1 курс), экзамен (2 курс).

Круг вопросов к экзамену по дисциплине:

1. Сценическое внимание как элемент актерской психотехники;
2. Роль предлагаемых обстоятельств в работе над образом роли и музыкального спектакля;
3. Внутренний монолог и зоны молчания как элементы актерской технологии;
4. Физическое действие и физическое самочувствие как элементы актерской психотехники;
5. Сценическое общение как борьба и взаимодействие персонажей;
6. Мизансцена как выразительное средство режиссера;
7. Сверхзадача и сквозное действие музыкального спектакля;
8. Работа режиссера с художником и композитором, ее подчинение сверхзадаче спектакля;
9. Реализм и театральная условность в современном музыкальном спектакле;
10. Проблемы современного прочтения классики;
11. Проблема импровизационности в творчестве актера;
12. Сценическая атмосфера музыкального спектакля;
13. Проблемы современной сценографии в музыкальном театре;
14. Музыкально-ритмическое построение музыкального спектакля;
15. Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского;
16. Режиссерский анализ пьесы, оперы, оперетты;
17. Замысел музыкального спектакля;
18. Определение сверхзадачи и основного конфликта музыкального спектакля;
19. Жанр музыкального произведения и его стилистические особенности;
20. Определение основных событий будущего музыкального спектакля;

21. Атмосфера музыкального произведения;
22. Метод действенного анализа;
23. Этюд как репетиционный прием;
24. Определение основных действенных задач;
25. Работа с художником музыкального спектакля;
26. Работа над музыкальным спектаклем, оформление музыкального спектакля.

6. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература.

1. Покровский Б.А. Режиссура оперного спектакля М.: ГИТИС, 2016.
2. Ансимов Г.П. Лабиринты музыкального театра М.: ГИТИС, 2006.
3. Станиславский К.С. – Реформатор оперного искусства. //Под редакцией Г.В. Кристи, О.С. Соболевская, М.: Музыка, 1984.
4. Покровский Б.А. Моя жизнь – опера. М.: Аграф 1999.
5. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 т. // М.: Искусство, 1989.
6. Немирович-Данченко В.И. Из прошлого. // М.: Вагриус, 2003.
7. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.
8. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
9. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. ГИТИС. 2004.
10. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. // М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
11. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2х томах. // М.: Искусство, 1984.
12. Покровский Б. А. Об оперной режиссуре М, 1973.
13. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. // Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2011.
14. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера М. 2013.
15. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. М 1978.
16. Кристи Г. В., Соболевская О. С. Станиславский – реформатор оперного искусства. М, 1978.
17. Бармак А. А. Режиссер, актер и слово в опере М, Театр живопись кино музыка №4 2013.
18. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. // М.: Искусство, 1968.
19. Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре М, 1980.
20. Кузнецов Н. И. О мастерстве оперного артиста. М, 2011.

Дополнительная литература.

1. Попов А.Д. Творческое наследие. // М.: Искусство, 1979.
2. Зверева Н.А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель... // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.

3. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. Словарь театральных терминов. // М.: Изд-во ГИТИС, 2007.
4. Кнебель М. О. Вся жизнь. // М.: Изд-во ВТО, 1967.
5. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // М.: Изд-во ГИТИС, 2005.
6. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2003.
7. Буткевич М.М. К игровому театру. Игра с актёром. 2 том // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
8. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию // М.: Изд-во ГИТИС, 2011.
9. Искусство режиссуры XX век (К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Дж. Стреллер, Е. Гротовский, П. Брук) // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2008.
10. Теоретические основы создания актерского образа. // Под редакцией Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. // М.: Изд-во ГИТИС, 2008
11. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. Беседы и записи репетиций. // М.: Искусство, 1952.
12. Гротовский Е. К бедному театру. // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2010.
13. Завадский Ю.А. Учителя и ученики. // М.: Искусство, 1975.
14. Шаляпин Ф.И. Литературное наследство в трех томах М, 1976-1978.
15. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М, Изд-во Современные записки 1990.
16. Антарова К. Е. Беседы Станиславского в студии Большого театра. М. 1952.
17. Жданов В.Ф. Артист музыкального театра: принципы формирования вокально-сценического мастерства М, 1996.
18. Кузнецов Н. И. Мысль и слово в творчестве оперного актера М, 2004.
19. Михайлов Л. Д. Семь глав о театре. М, 1985.
20. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актера М, 1988.
21. Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинку и слушающих музыку// М.: Изд-во ГИТИС, 2013.
22. Кудряшов О.Л. «... С Пушкиным на дружеской ноге» // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
23. Рудницкий К.Л. Режиссёр Мейерхольд // М.: Наука, 1969.
24. Судакова И.И. От этюда к спектаклю. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014
25. Хейфец Л.Е. Музыка в лифте // М.: МИК, 2005
26. Эфрос А.В. Сочинения в 4 книгах. // М.: Парнас, 1993.
27. Ансимов Г.П. Сергей Прокофьев: Тропую драматургии. М.: ГИТИС 1994.
28. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. // М.: Искусство, 1981.
29. Немирович-Данченко В.И. Театральное наследие. В 2 т. // М.: Искусство, 1952.
30. Чехов М.А. Уроки для профессионального актёра.// М.: Изд-во ГИТИС, 2011.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по данной дисциплине необходимы аудитории для групповых занятий и самостоятельной работы.