

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

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 драматическом театре**

Квалификация выпускника: **«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.**

Режиссер драмы»

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 драматическом 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

Ассистент-стажёр должен знать:

- роль и значение режиссёра в творческом процессе, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном театре;
- методику преподавания режиссуры;
- литературу по проблемам театрального искусства, современной режиссуры, театральной теории, современной эстетической и педагогической мысли;
- основные принципы создания 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 драматического театра. Актер как главный создатель атмосферы, понятие «физическое самочувствие», «второй план», «внутренний монолог».	1	22	22

5	Предлагаемые обстоятельства. Этюды на линию роли.	1	24	22
6	Ведущее предлагаемое обстоятельство - исходное событие в драматургии.	1	26	22
7	Поиски формы спектакля через образы, ритм, пластику.	1	26	24
8	Атмосфера в драматургии. Действенное пение и атмосфера.	1	24	22
		ИТОГО	164	160
9	Этюды– сочинение парного и массового этюда.	2	20	18
10	Эстетика драматического спектакля, его художественное и музыкальное строение. Мизансцена в спектакле.	2	24	22
11	Работа режиссера с художником как основа создания образа спектакля.	2	22	20
12	Работа над образом и репетиционная методика	2	24	20
13	Символизм, образный гротеск в драматическом театре.	2	22	20
14	Принципы организации сценического действия в драматическом театре.	2	24	25
		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 драматургического материала;
- самостоятельный (проводимый ассистентом-стажером) режиссерский разбор выбранного драматического произведения;
- просмотр зачетов и экзаменов по режиссуре и актерскому мастерству 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).

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Методика преподавания» осуществляется преподавателем. Критерии оценки не должны ограничиваться объемом теоретических знаний и практических навыков обучающегося. Объективность аттестации должна быть направлена на формирование адекватной самооценки ассистента-стажера и повышение его стимула к обучению.

Круг вопросов к экзамену по дисциплине:

1. Сценическое внимание как элемент актерской психотехники;
2. Роль предлагаемых обстоятельств в работе над образом роли и драматическим спектаклем;
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 драматическом спектакле;
10. Проблемы современного прочтения классики;
11. Проблема импровизационности в творчестве актера;
12. Сценическая атмосфера драматического спектакля;
13. Проблемы современной сценографии в драматическом театре;
14. Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского;
15. Режиссерский анализ пьесы;
16. Замысел драматического спектакля;
17. Определение сверхзадачи и основного конфликта драматического спектакля;
18. Определение основных событий будущего драматического спектакля;
19. Атмосфера драматического произведения;
20. Метод действенного анализа;
21. Этюд как репетиционный прием;
22. Определение основных действенных задач;

23. Работа с художником драматического спектакля;
24. Работа над драматическим спектаклем, оформление драматического спектакля.

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания и образования ассистента-стажера. Актуальность её связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы ассистентов-стажеров по приобретению необходимых навыков и умений по дисциплине «Методика преподавания режиссуры» в сфере драматического театра является важнейшей и приоритетной задачей преподавателя.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на занятиях знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

6. Список основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 т. // М.: Искусство, 1989.
2. Немирович-Данченко В.И. Из прошлого. // М.: Вагриус, 2003.
3. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.
4. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
5. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. ГИТИС. 2004.
6. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. // М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2х томах. // М.: Искусство, 1984.
8. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. // Ред.-сост. В.В. Иванов. М.: Индрик, 2011.
9. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера М. 2013.
10. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. // М.: Искусство, 1968.

Дополнительная литература:

11. Попов А.Д. Творческое наследие. // М.: Искусство, 1979.
12. Зверева Н.А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель... // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
13. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. Словарь театральных терминов. // М.: Изд-во ГИТИС, 2007.
14. Кнебель М. О. Вся жизнь. // М.: Изд-во ВТО, 1967.
15. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // М.: Изд-во ГИТИС, 2005.

16. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2003.
17. Буткевич М.М. К игровому театру. Игра с актёром. 2 том // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
18. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию // М.: Изд-во ГИТИС, 2011.
19. Искусство режиссуры XX век (К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Дж. Стреллер, Е. Гротовский, П. Брук) // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2008.
20. Теоретические основы создания актерского образа. // Под редакцией Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. // М.: Изд-во ГИТИС, 2008
21. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. Беседы и записи репетиций. // М.: Искусство, 1952.
22. Гротовский Е. К бедному театру. // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2010.
23. Завадский Ю.А. Учителя и ученики. // М.: Искусство, 1975.
24. Шаляпин Ф.И. Литературное наследство в трех томах М, 1976-1978.
25. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М, Изд-во Современные записки 1990.
26. Антарова К. Е. Беседы Станиславского в студии Большого театра. М. 1952.
27. Михайлов Л. Д. Семь глав о театре. М, 1985.
28. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актера М, 1988.
29. Кудряшов О.Л. Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинку и слушающих музыку// М.: Изд-во ГИТИС, 2013.
30. Кудряшов О.Л. «... С Пушкиным на дружеской ноге» // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
31. Рудницкий К.Л. Режиссёр Мейерхольд // М.: Наука, 1969.
32. Судакова И.И. От этюда к спектаклю. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014
33. Хейфец Л.Е. Музыка в лифте // М.: МИК, 2005
34. Эфрос А.В. Сочинения в 4 книгах. // М.: Парнас, 1993.
35. Ансимов Г.П. Сергей Прокофьев: Тропой драматургии. М.: ГИТИС 1994.
36. Михоэлс С.М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. // М.: Искусство, 1981.
37. Немирович-Данченко В.И. Театральное наследие. В 2 т. // М.: Искусство, 1952.
38. Чехов М.А. Уроки для профессионального актёра.// М.: Изд-во ГИТИС, 2011.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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