

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Центр дополнительного образования и повышения квалификации

«ОДОБРЕНО»

Ученым советом ННГК

Протокол № 01

от «30» августа 20 19 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор
по учебной работе ННГК
профессор Р.А. Ульянова

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Искусство театральной режиссуры»**

**в рамках дополнительной профессиональной программы
(программы профессиональной переподготовки)
«Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»**

Составители:

Составители:

Скульский А.М.,
профессор;

Схиртладзе Б.Г.,
старший преподаватель

Нижний Новгород
2019

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины:

подготовка высококвалифицированного оперного дирижера, сочетающего в исполнительской деятельности профессиональное мастерство с высокой образной, идейной и художественной направленностью. Ознакомление будущего дирижера музыкального театра с основными вопросами режиссуры и мастерства актера, в первую очередь – с процессом работы режиссера над постановкой спектакля.

Задачи дисциплины:

- воспитание способности и готовности к творческому взаимопониманию и эффективному взаимодействию дирижера и режиссера
- выработка умения оценить любое режиссерское решение с точки зрения музыкального содержания и музыкальной формы.

Объем учебного времени дисциплины «Искусство театральной режиссуры» согласно учебному плану составляет 36 часов (максимальная нагрузка), из них 12 часов – аудиторная нагрузка и 24 часа – самостоятельная нагрузка.

Место дисциплины в структуре ДОП (дополнительной образовательной программы)

Дисциплина «Искусство театральной режиссуры» имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как:

- История театра
- Искусство музыкального театра

Форма проведения учебных занятий – теоретические.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: общие проблемы театральной эстетики и режиссуры; основы актерского мастерства; язык режиссуры, уметь объясняться на нем, понимать его основные закономерности и методы; специфику оперного жанра, особенности музыкальной драматургии оперы.

уметь: производить действенный анализ музыки и либретто в их органической слитности; произвести логический и психологический анализ языка - музыкального и речевого; в логике интонационного движения раскрыть движение характеров, развитие жизненных конфликтов, найти и прочертить сквозное действие драмы; работать с певцами-актерами над воплощением музыкально-сценического образа.

владеть: методами всестороннего анализа драматургического материала оперы; умениями и навыками творческого взаимодействия с режиссером спектакля.

3. Структура и содержание дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы (работа с преподавателем)	Часы (самостоятельная работа)	Описание

			Форма контроля	
1	Второй курс, III семестр	6	12	
	Режиссер и его значение в театральном искусстве.	1	2	Режиссер – идейный и художественный организатор сценического произведения, объединяющий творческий труд всех участников создания спектакля. Главные черты режиссерского искусства. «трехликое лицо режиссера» по В. Немировичу-Данченко. Функции режиссера. Истоки возникновения профессии режиссера и развитие зарубежного, советского и современного режиссерского искусства. «Портреты» театральных режиссеров: К. Станиславского, В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова, Г. Товстоногова, А. Эфроса, Ю. Любимова, А. Васильева, П. Фоменко, Б. Брехта, П. Брука, Ф. Стреллера, И. Бергмана, Э. Някрошюса, Р. Стуруа и др.
	Режиссерский анализ материала: сюжет и фабула, тема и идея произведения, конфликт и композиция.	2	4	Разновидности сценического конфликта. Композиция драмы (эпилог, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). Режиссерское прочтение материала. Театральная система К. Станиславского. Действенный анализ пьесы.
	Сценическое событие, его свойства.	2	4	Определение сценического события. Событие и конфликт. Событийный ряд (исходное, основное, центральное, финальное, главное событие).
	Семиологическая концепция театрального искусства.	1	2	Семиотика театра. Семиологические концепции А. Юберсфельд, П. Пави, Ю. Лотмана, Ю. Полякова. Театральный текст. Эволюция взаимоотношений литературного и сценического текстов.
			зачет	
2	Второй курс, IV семестр	6	12	
	Образ театрального произведения, его жанровые и стилевые особенности, композиция спектакля	2	4	Понятие образа спектакля. Классификация жанров. Композиционные особенности сценического произведения. Авторская и режиссерская стилизация.
	Принцип и характер мизансценирования как комплекс выразительных	1	2	Мизансцена – язык режиссера. В. Мейерхольд о мизансцене. Определение мизансцены. Мизансцена как художественный образ. Единство сценического действия и мизансцены.

	средств спектакля.			
	Режиссерский замысел и режиссерское решение.	1	2	Реализация режиссерского замысла.
	Художественная атмосфера. Оформление спектакля: пространственное, световое, музыкальное	1	2	Определение атмосферы спектакля. Свойства атмосферы. Ее партитура. М.Чехов об атмосфере. Творческая атмосфера в практике русских режиссеров. Способы создания творческой атмосферы.
	Художественная целостность.	1	2	Выразительность сценического времени и пространства. Пространственно-временная мелодия спектакля. Художественный образ сценического произведения. А. Попов о художественной целостности спектакля.
			Заче т	
	Итого	12	24	

4. Оценочные средства, критерии оценки

Виды контроля: 1,2 семестр-зачет.

Шкала оценивания

Отлично (зачтено)	86-100%
Хорошо (зачтено)	71-85%
Удовлетворительно (зачтено)	50-70%
Неудовлетворительно (не зачтено)	0-49%

Знания, умения и навыки	Уровни сформированности знаний, умений и навыков			
	Нулевой 0-49%	Пороговый 50-70%	Средний 71-85%	Высокий 86-100%
<i>Знать:</i> общие проблемы театральной эстетики и режиссуры; язык режиссуры, уметь объясняться на нем, понимать его основные закономерности и методы	Не знает общие проблемы театральной эстетики и режиссуры; язык режиссуры, уметь объясняться на нем, понимать его основные закономерности и методы	Знает общие проблемы театральной эстетики и режиссуры; язык режиссуры, уметь объясняться на нем, понимать его основные закономерности и методы на	Знает общие проблемы театральной эстетики и режиссуры; язык режиссуры, уметь объясняться на нем, понимать его основные закономерности и методы на	Знает общие проблемы театральной эстетики и режиссуры; язык режиссуры, уметь объясняться на нем, понимать его основные закономерности и методы на

		минимальном уровне	достаточном уровне	высоком уровне
<i>Уметь:</i> работать с певцами- актерами над воплощением музыкально- сценического образа	Не умеет работать с певцами- актерами над воплощением музыкально- сценического образа	Умеет работать с певцами- актерами над воплощением музыкально- сценического образа на минимальном уровне	Умеет работать с певцами- актерами над воплощением музыкально- сценического образа на достаточном уровне	Умеет работать с певцами- актерами над воплощением музыкально- сценического образа на высоком уровне
<i>Владеть:</i> умениями и навыками творческого взаимодействи я с режиссером спектакля	Не владеет умениями и навыками творческого взаимодействи я с режиссером спектакля	Владеет умениями и навыками творческого взаимодействи я с режиссером спектакля на минимальном уровне	Владеет умениями и навыками творческого взаимодействи я с режиссером спектакля на достаточном уровне	Владеет умениями и навыками творческого взаимодействи я с режиссером спектакля на высоком уровне

Типовые задания для текущей и промежуточной аттестации

Для осуществления контроля успеваемости разработаны тестовые задания, а также вопросы и задания для самостоятельной подготовки и вопросы к зачету.

Тестовые задания для самоконтроля

Задание № 1

Автором теории «психологического жеста» является (выберите один вариант ответа).

- а) Станиславский
- б) Ершов
- в) Макаренко
- г) Чехов

Задание № 2

В основу воспитания актера легли наработки театральных деятелей (выберите несколько вариантов ответа)

- а) Станиславского
- б) Мейерхольда
- в) Чехова
- г) Немирович-Данченко
- д) Акимова
- е) Ершова

Задание № 3

Умение управлять своим эмоциональным состоянием это... (выберите несколько вариантов ответа)

- а) релаксация

- б) самовоспитание
- в) самовнушение
- г) саморегуляция

Задание № 4

Пластическая техника...(выберите несколько вариантов ответа)

- а) пантомимика
- б) речь
- в) психологические и описательные жесты

Образец теста для текущего контроля успеваемости

Задание № 1

Отцом режиссуры называют:

- а) Станиславского
- б) Мейерхольда
- в) М.Чехова
- г) Немировича-Данченко
- д) Акимова
- е) Ершова

Задание № 2

Автором теории «психологического жеста» является (выберите один вариант ответа).

- а) Станиславский
- б) Ершов
- в) Макаренко
- г) Чехов

Задание № 3

В основу воспитания актера легли наработки театральных деятелей (выберите несколько вариантов ответа)

- а) Станиславского
- б) Мейерхольда
- в) М. Чехова
- г) Немировича-Данченко
- д) Акимова
- е) Ершова

Вопросы и задания для самостоятельной подготовки

1. Составить терминологический словарь по основным понятиям дисциплины «Искусство театральной режиссуры».
2. Подготовить публичное чтение поэтического или прозаического текста с использованием при воспроизведении всех ресурсов психофизического аппарата.
3. Подготовить «творческий зачин» на произвольную тему согласно требованиям дисциплины
4. Подготовить пластический этюд о жизни какого-либо неодушевленного существа «Я – предмет....»
5. Подготовить режиссерский анализ постановочного материала (отрывок из пьесы, инсценированный рассказ)
6. Подготовить режиссерский план постановочного материала

Вопросы к зачету

1. Роль и значение режиссера в театральном искусстве.
 2. Сценическое отношение и «оценка факта».
 3. Актер-носитель специфики театра.
 4. Сценическое внимание и его воспитание.
 5. Режиссер и актер. Основное условие творческого взаимодействия режиссера и актера.
 6. Сценическая вера и оправдание.
 7. Режиссер и автор (драматург, писатель). Творческое взаимодействие между режиссером и автором.
 8. Роль литературы, драматургии в театральном искусстве
 9. Режиссура и педагогика. Воспитание единства целей и методов в театральном коллективе.
 10. «Метод воспитания актера» по системе Станиславского.
 11. Действие как единый психофизический процесс. Сквозное действие, сверхзадача, внутреннее и внешнее действие.
 12. Метод действенного анализа.
 13. Зарождение замысла спектакля.
 14. Идея автора и идея спектакля.
 15. Анализ художественных особенностей пьесы (жанр, стиль, его элементы)
 16. Атмосфера пьесы. Атмосфера спектакля.
 17. Конфликт пьесы, сквозное действие.
 18. Вскрытие событийного ряда пьесы.
 19. Определение событий (основного, главного, исходного).
 20. Сценический образ.
 21. Принцип мизансценирования в режиссерском искусстве. Художественное качество мизансцен.
 22. «Зерно» роли, образа
 23. Предлагаемые обстоятельства роли и их оценка.
 24. Учение Е. Вахтангова о трех факторах, определяющих форму спектакля.
 25. «Чувство правды» и «чувство формы» в режиссерском и актерском искусствах.
 26. Сверхзадача пьесы (автора) и сверхзадача спектакля (режиссера)
 27. Ритм в сценическом искусстве.
 28. Синтетическая природа театра (значение и роль каждого компонента).
 29. Конфликт и его значение в искусстве драматургии и театра.
 30. Жанр пьесы и жанр спектакля.
 31. Ритмический и пластический рисунок спектакля.
 32. Сценическая задача и ее элементы.
- Система К. Станиславского. Ее сущность и значение в развитии театрального искусства.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1.1. Основная литература

Л1.1	Ансимов, Г. П. Режиссер в музыкальном театре / Г. П. Ансимов. – М. : Всероссийское театральное общество (ВТО), 1980. – 319 с.
Л1.2	Б. А. Покровский ставит советскую оперу / Б. А. Покровский ; вст. статья, коммент., сост. и общ. ред. М. А. Чуровой и др. – М. : Советский композитор, 1989 . – 288 с.
Л1.3	Гончарук, А.Ю. Актерское мастерство и основы режиссуры : монография / А.Ю. Гончарук ; Высшая школа музыки им. А. Г. Шнитке (Институт), Российский государственный социальный университет. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 212 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9126-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457829
Л1.4	Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава. – Изд. 6-е, стереотип. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2013. – 431 с.

Л1.5	Покровский, Б. А. Об оперной режиссуре / Б. А. Покровский . – М. : Всероссийское театральное общество (ВТО), 1973 . – 307 с.
Л1.6	Ротбаум, Л. Д. Опера и ее сценическое воплощение : записки режиссера / Л. Д. Ротбаум ; ред. и вст. ст. Е. А. Грошевой. – М. : Советский композитор, 1980. – 262
Л1.7	Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 817 с. - ISBN 978-5-4458-3409-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=29133
5.1.2. Дополнительная литература	
Л2.1	Беренов, И. Л. Моя жизнь и артистическая судьба : Воспоминания-размышления оперного певца и режиссера / И.Л. Беренов ; ред.-сост. О.Л. Девятова. – Екатеринбург : Автограф, 2014. – 316 с.
Л2.2	Беренов, И. Л. Режиссерский и методический анализ оперы В.А.Моцарта "Волшебная флейта" (к итогам работы над постановкой студенческого спектакля "Волшебная флейта" в 1986-1987 учебном году) : научно-метод. работа / И.Л. Беренов . – Горький, 1987. – 26 с.
Л2.3	Горчаков, Н. Режиссерские уроки Станиславского : Беседы и записи репетиций / Н. Горчаков. – Изд. 3-е . – М. : Искусство, 1952. – 574 с.
Л2.4	Дадишкилиани, О. М. Режиссерская концепция оперного спектакля (на материале постановки оперы "Пиковая дама" на сцене Горьковского театра, ноябрь 1986 года) : науч.-метод. доклад / О. М. Дадишкилиани. – Горький, 1987. – 18 с.
Л2.5	Лев, М. Сценическая техника и технология в образном решении спектакля / М. Лев. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-0830-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276313
Л2.6	Мюрисеп, А.В. Язык сцены (профессиональная терминология в определениях и примерах) : учебное пособие / А.В. Мюрисеп ; Нижегородская гос.консерватория (академия) им. М. И. Глинки, Кафедра оперной подготовки, оркестрового и оперно-симф. дирижирования. - Н. Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2014. - 348 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9905582-3-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312288)
Л2.7	Ремез, О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля : допущ. МК СССР в кач. учебного пособия для студентов театральных вузов и институтов культуры / О.Я. Ремез . – М. : Просвещение, 1983 . – 144 с.
Л2.8	Савинов, Н. Н. Мир оперного спектакля : [заметки режиссера] / Н. Н. Савинов. – М. : Музыка, 1981. – 286 с.
Л2.9	Светлакова, Е.Ю. Режиссура аудиовизуальных произведений : учебное пособие / Е.Ю. Светлакова. - Кемерово : КемГУКИ, 2011. - 152 с. - ISBN 978-5-8154-0150-1 ; То же [Электронный ресурс]. -
Л2.10	Силантьева, И. И. Иерархия конфликтов (из опыта режиссерского анализа оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка») / И. Силантьева // Алгоритмы преобразования : Психология вокально-сценического перевоплощения / И. И. Силантьева. – М. : Кириллица, 2005. – С. 67 – 78.
Л2.11	Чудновский, Мих. Ал. Режиссер ставит оперу : Творческий путь народного артиста СССР Б. А. Покровского / Мих. Ал. Чудновский . – М. : Искусство, 1967 . – 216 с.
Л2.12	Эфрос, А. В. Профессия - режиссер / А.В. Эфрос ; ред. Е.Д. Сурков. – М. : Искусство, 1979. – 367 с.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, реализующая основную образовательную программу подготовки специалиста, располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных примерным учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой студентов.

Консерватория располагает обширной библиотекой и фонотекой с необходимым для воспроизведения звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD).

Консерватория располагает достаточным количеством классов и аудиторий для самостоятельных занятий студентов. Все они обеспечены инструментами.

Лекционные и семинарские занятия обеспечиваются следующими техническими средствами: музыкальный центр для воспроизведения аудио-кассет, CD обычного формата и MP3 формата; телевизор; видео и DVD-плеер, компьютер с CD-ROM. Также студенты имеют возможность пользоваться фонотекой и видеотекой ННГК.

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе преподавания курса «Искусство театральной режиссуры» педагог ориентируется на целый ряд методических установок. Он должен:

- учитывать разный уровень подготовленности обучающихся и их специализацию, предшествующую их обучению в вузе;
- осуществлять индивидуальный (дифференцированный) подход к каждому из обучающихся;
- стимулировать интерес обучающихся к занятиям;
- учить самостоятельно мыслить, четко и логично излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- нацеливать обучающихся на умение делать выводы и умозаключения по излагаемому материалу, грамотно его иллюстрировать;
- направлять познание обучающихся на интердисциплинарные контакты (область философии, логики, психологии, педагогики, филологии, информатики и др.);
- подчеркивать важность применения в процессе ознакомления с литературными источниками приводимых разными авторами художественных музыкальных примеров.

Для реализации данной дисциплины используются следующие средства обучения:

- рабочая программа;
- основная научная и учебно-методическая литература;
- дополнительная литература;
- конспект лекций.

Использование данных средств обучения позволит сформировать профессиональные умения и навыки обучающихся, подготовить будущих специалистов к преподавательской, дирижерской, театральной и режиссерской деятельности. Применение данных средств позволит расширить также общий уровень подготовки обучающихся, повысить их эрудицию, кругозор и пр.

Среди приоритетных подходов, определяющих выбор средств и методов обучения, важную роль играют следующие:

- соотношение материала, изучаемого в курсе «Искусство театральной режиссуры» с циклом общепрофессиональных и специальных дисциплин, на базе которых формируется специализация выпускника;
- использование современных источников и научных методов, обеспечивающих компетентность выпускника в области гуманитарных знаний;
- синтез различных методов обучения: интердисциплинарный подход;
- сближение обучения с практической деятельностью обучающихся, с написанием его дипломной работы.

Освоение дисциплины «Искусство театральной режиссуры» осуществляется посредством интеграции аудиторной (лекционных и практических занятий) и самостоятельной работы.

В процессе курса предполагается: активное включение обучающихся в изучение различных его разделов; выполнение индивидуально-творческих заданий практического характера. Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы.