

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

ТЕОРИЯ РЕЖИССУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 20223

ТЕОРИЯ РЕЖИССУРЫ

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед., профессор *Е. А. Дунаева*

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

к. философ. н. *М. С. Молчанова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 3 от 27.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи курса	4
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	7
3. Содержание дисциплины	8
4. Образовательные технологии	10
5. Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1. Система оценивания	11
5.2. Критерии выставления оценок	11
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список источников и литературы	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9. Методические материалы	16
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
Приложения	19
1. Приложение 1. Аннотация дисциплины	19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: дать общее представление о теории режиссерского искусства как западноевропейского, так и русского; рассмотреть генезис и основные этапы становления режиссерского искусства в контексте социокультурных и исторических процессов того или иного периода времени; изучить основные компоненты мастерства режиссера, особенности его индивидуального стиля, принципы создания авторской картины мира на театральных подмостках; изучить принципы и приемы анализа режиссерского искусства как с точки зрения театроведения, так и в широком междисциплинарном разрезе, уделяя при этом особое внимание понятиям индивидуальной маски, способам публичной саморепрезентации личности, методам построения актерского ансамбля и мизансценирования.

Задачи:

- сформулировать понятийный аппарат дисциплины «Теория режиссуры», основанный на изучении явлений западноевропейской и русской театральной культуры XIX – XXI веков;
- изучить основные конструктивные категории, определяющие функции режиссера в процессе постановки спектакля;
- ознакомить с основными режиссерскими школами и национальными особенностями искусства сцены;
- изучить генезис и этапы становления театральной режиссуры как в мировом театре, так и в России;
- изучить методы анализа саморепрезентации театральных режиссеров в контексте формирования индивидуального стиля и авторского образа спектакля.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности	ПК 1.1. Демонстрирует кругозор в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.2. Умеет использовать многообразие полученных знаний в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности ПК 1.3. Имеет опыт применения знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-	Знать: основные положения теории и истории театра и кино; основные методы культурологического и искусствоведческого анализа Уметь: применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала Владеть: различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров

	исследовательской деятельности	
ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук	<p>ПК 2.1. Выполняет под научным руководством алгоритм проведения локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p> <p>ПК 2.2. Осуществляет под научным руководством сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p> <p>ПК 2.3. Владеет навыками методологического осмысления локального научного исследования и его результатов на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p>	<p>Знать: стандартные методы и методики научных исследований; жанры научных и учебно-научных работ и их жанровые и стилевые особенности</p> <p>Уметь: осуществлять сбор, обработку и классификацию культурологического материала; строить аргументированное рассуждение</p> <p>Владеть: техникой полевого сбора и обработки культурологического материала;</p>

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Теория режиссуры» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	16
	Семинары/лабораторные работы	12
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предпосылки возникновения театральной режиссуры в эстетике романтизма.

Возрастание роли индивидуума в европейской философии и эстетике: от эпохи Возрождения до немецкой классической философии. Проблемы индивидуального начала в философии Южного и Северного Возрождения: влияние Реформации и трактатов мистиков. Зависимость образа мышления от сути бытия: эпистемология Канта и проблема индивидуальной воли. Игра как свободное творчество, моделирующее реальность: эстетика Канта и Шиллера. Продуктивное воображение индивида как волевой акт создания реальности в философии И.Г. Фихте.

И.В. Гете как первый европейский режиссер. Эстетика молодого Гете и теоретические работы Гердера. Пьеса «Гец фон Берлихинген» и проблема индивидуальности. Пьеса «Торквато Тассо» и парадоксы индивидуальной воли. Гете как режиссер собственной жизни: проблемы авторской маски. Театральные взгляды Гете и его работа в Веймарском театре.

Концепция художника-демиурга в эстетике романтизма. Переводы Шекспира и Кальдерона Августом Шлегелем. Субъективное познание и интерпретация как основы формирования индивидуальности: герменевтика Ф. Шлейермахера.

Художественные теории немецких романтиков и их влияние на формирование режиссуры. «Романтизация мира» у Новалиса. Эссе «О театре марионеток» Г. Клейста. Театральные теории и постановочная практика Э.Т.А. Гофмана. Формирование режиссерского мышления в романтических комедиях Л. Тика и в повести «Молодой столяр». Роман Бонавентуры «Ночные бдения» как режиссерских сценарий.

Тема 2. Функции режиссера в процессе подготовки спектакля: работа над текстом и проблема авторского замысла

Режиссерское прочтение и изучение текста произведения. Спектакль как воплощение авторской картины мира. Проблемы сценичности драматических произведений. Особенности постановки эпических и лирических произведений. Соотношение визуального и вербального начала в создании образа спектакля. Принципы действенного анализа драматического текста: основное и сквозное действие. Теории режиссуры XIX века: «словесная режиссура» (Wortregie) и «живописная режиссура» (Bildregie). Проблемы исторической достоверности и жизнеподобия. «Археологическая» режиссура Чарльза Кина. Основные элементы эволюции режиссерского замысла будущей постановки. Структура и функции режиссерской экспликации. Принципы распределения ролей и система амплуа. Проблемы универсального стиля в современной режиссерской практике.

Тема 3 Основные этапы подготовки спектакля: приемы работы режиссера с актерами и сценографами. Композиционные приемы (мизансцены, темп, ритм).

Режиссерские приемы работы с актерским ансамблем. Показ и подсказ. Раскрытие смысла драматического текста: логический и психологический разбор текста. Понятия «кусок» и «подтекст» в начальном репетиционном процессе. Физические и психологические актерские задачи на сцене. Ключевые этапы репетиционного периода: приспособление, зерно куска и зерно роли, сквозное действие и сверхзадача, перспектива роли. Становление образа спектакля через сценографические эскизы, наброски и рабочие макеты. Работа над костюмом и гримом. Работа режиссера с художником-постановщиком в постановочных цехах. Замечания и указания режиссера на монтировочных и генеральных репетициях. Техника устройства сцены и ее использование режиссером. Концепция звука, света и шумов-звуков в спектакле. Значение кульминаций и акцентов в развитии действия. Мизансцены и композиция мизансценирования. Значение ритма и темпа в развитии действия.

Тема 4 «Новая драма» и ее влияние на формирование режиссуры

«Новая драма»: к проблеме драматургического жанра. Система персонажей и структура конфликта в драматургии Г. Ибсена. «Хорошо сделанная пьеса» и развитие теории драматургического действия. Социокультурные и философские предпосылки возникновения «новой драмы»: рождение социологии, философия позитивизма, научно-техническая революция середины XIX века, новые исторические и социокультурные модели. Личность и массы в истории и проблема кризиса европейского индивидуализма.

Первые европейские режиссеры. Формирование «словесной» режиссуры (Wortregie) и «живописной» режиссуры (Bildregie). Режиссерский триумvirат Мейнингенского театра. Натурализм в театре: теоретические работы Э. Золя, А. Антуан и «Свободный театр». Натуралистические и романтические приемы в режиссерской практике О. Брама в 1870-80-е года.

Режиссура французского символизма: трансформация режиссерских принципов для создания небытовой атмосферы. «Барельефные мизансцены» как замена круговых мизансцен, подразумевающих наличие четвертой стены. Сценические воплощения идеи двоемирия: художественная реальность сцены и проблема театральной условности. Работа со сценическим пространством: «рельефная сцена» Г. Фукса, эксперименты с театральными зданиями в режиссерской практике М. Рейнхардта. Эволюция приемов массовой режиссуры: от публичных театрализованных зрелищ времен Великой французской революции до «Эдипа» Рейнхардта и «Штурм Зимнего дворца» Н. Евреинова. Теоретические работы Г. Крэга и его интерпретация шекспировского наследия.

Тема 5. Режиссерская теория К.С. Станиславского.

Система Станиславского как попытка решить проблему сознательного постижения творческого процесса создания роли, определения путей перевоплощения актёра в образ для достижения психологической достоверности актёрской игры. Оппозиция искусства представления, основанного на готовом внешнем рисунке роли, и искусства переживания, которое воссоздает жизнь образа на сцене. «Предлагаемые обстоятельства» как внутренняя логика действий и поступков персонажа. Актерское существование на сцене как переживание «здесь и сейчас». Сверхзадача как ключевая категория постижения авторского замысла и создания индивидуального стиля. Сверхзадача как режиссёрский замысел — индивидуальное толкование главной идеи произведения или собственная цель режиссёра, ради которой произведение ставится на сцене.

Темы 6-7. Теория «эпического театра» Брехта и ее влияние на мировую режиссуру

Теоретические разработки Брехта методов построения пьес и спектаклей: соединение драматического действия с эпической повествовательностью, включение в спектакль самого автора. «Эффект очуждения» как способ представить явление с неожиданной стороны. Принцип «дистанцирования», позволяющий актёру выразить своё отношение к персонажу. Разрушение «четвертой стены», отделяющей сцену от зрительного зала, и возможность непосредственного общения актёра со зрителем.

Брехт и эстетика экспрессионизма: применение приемов пародирования, опыт кабаре. Эстетические предпосылки формирования теории «эпического театра»: «политический театр» Пискагора, психологическая теория бихевиоризма, научный социализм, формы и эстетика восточного театра, коммунистические агитпропгруппы. Основные концепты теории «эпического театра» в противопоставлении с драматической («аристотелевской») формой театра. Принципы работы с актером и проблема «эффекта

очуждения». Разработка «метода физических действий» Станиславского и сценическая форма спектакля «эпического театра».

Теория Брехта в контексте традиции западноевропейского «театра представления». Оппозиция «психологическому» театру («театру переживания») и «Поэтике» Аристотеля. Принципы взаимоотношений между сценой и зрительным залом.

Наследники теории Брехта. Ж. Вилар и остро актуальная постановка «Карьеры Артуро Уи» (1960). П. Брук: Брехт как ключ к Шекспиру. «Эпический театр» и национальные культуры: Д. Стрелер и традиции итальянской комедии дель арте, «Берлинер ансамбль» после Брехта, постановки Ю.П. Любимова в театре на Таганке, спектакли «Фольксбюне» под руководством Ф. Касторфа.

Тема 8. Роль режиссера в постдраматическом театре

Утрата монополии режиссера на формирование смыслов в сценическом произведении. Переосмысление роли реципиента в гуманитарном знании второй половины XX века: работы Х.-Т. Лемана, В. Изера, У. Эко, Э. Барба. Провокация и эксперимент как ключевые категории актуального режиссерского мышления. Двусмысленность и неоднозначность трактовок в постмодернистской эстетике: искусство как видимость. Основные характеристики постдраматического театра: процессуальность, гетерогенность, не-текстуальность, плюрализм, многочисленные коды прочтения, многообразие мест действия, перверсия и деформация, антимиметизм.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1–8	Лекция Семинар	Проблемная лекция с применением ИКТ Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	8 баллов	24 балла
- участие в дискуссии на семинаре	4 балла	12 баллов
- собеседование	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация зачёт с оценкой (итоговый коллоквиум)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS	
95 – 100	отлично хорошо удовлетворительно	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82			C
56 – 67			D

50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Примерная тематика итогового коллоквиума (ПК-1; ПК-2)

Просмотр и обсуждение различных сценических версий «Гамлета» У. Шекспира: В. Фокин, Дж. Гилгуд, М. Шелл, П. Шерро, П. Брук, Т. Остермайер, Э. Някрошюс, Ю. П. Любимов.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Берсенева, Е.В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е.В. Берсенева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0451-9. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1041140>

Бураченко, А.И. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И. Бураченко. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0445-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniyum.com/catalog/product/1041145>

Кузин, А. С. Театральная школа: современные смыслы : учеб. пособие / А.С. Кузин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 284 с. — (Высшее образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cac45da6ddb76.17121345. - ISBN 978-5-16-107455-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1013019>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>

Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база РГГУ: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1 (4 ч.) Функции и задачи режиссера в структуре театрального зрелища.

Вопросы для обсуждения:

1. Элементы режиссерского замысла: событийный ряд, сверхзадача, сквозное действие, контрдействие, структура конфликта, сценическая борьба
2. Постановочный план спектакля: идейная проблематика пьесы и ее актуализация, анализ событий, основной конфликт, распределение и трактовка ролей, композиционные предпосылки, принципы и характер мизансценирования, звуковая и световая партитура, пластические разработки, использование видео проекций и live режимов.
3. Режиссерское искусство в контексте театральной традиции: приемы стилизации и реконструкции

Научная литература:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.
2. Волькенштейн В. Драматургия. Метод исследования драматических произведений – М., 1929.
3. Грачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.
4. Ершов П.М. Искусство толкования. В 2-х томах. – Дубна, 1997.
5. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.
6. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.
7. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
8. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. – Л., 1969.
9. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.
10. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.

Тема 2 (4 часа). Европейская режиссура первой четверти XX века.

Задание:

Подготовить доклад с изложением основных манифестов театральных режиссеров разных художественных направлений конца XIX – первой четверти XX веков.

1. Натурализм
2. Символизм
3. Футуризм
4. Модерн
5. Экспрессионизм
6. Сюрреализм
7. Интеллектуализм

Литература:

1. Искусство режиссуры за рубежом. СПб., 2015.
2. Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг / Отв. ред. Б. И. Зингерман. М.: Наука, 1983. 351 с.
3. Евреинов Н. Н. Демон театральности / Сост., общ. ред. и коммент. А. Ю. Зубкова и В. И. Максимова. М.; СПб.: Летний сад, 2002. 535 с.
4. Литературные манифесты: От символизма до «Октября» / Сост. Н. Л. Бродский и Н. П. Сидоров [Переиздание 1924-го года]. М.: «Аграф», 2001. 374 с.
5. Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Предисл. С. М. Даниэля, сост. Р. Г. Григорьева. СПб.: Академический проект, 2002. 543 с.

6. Режиссерский театр: От А до Я: Разговоры в начале века / Ред.-сост. О. В. Егошина, ред. С. А. Конаев. М.: Московский Художественный театр, 2004. Вып. 3. 351 с.
7. Строева М. Н. Режиссерские искания Станиславского: 1917 – 1938. М.: Наука, 1977. 415 с.

Тема 3 (4 ч.) Актуальные проблемы теории режиссерского искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Актер – роль – маска –амплуа - имидж. Представление себя другим в повседневной жизни и различных социальных и культурных практиках.
2. Театральные коды в публичной жизни большого города в Европе XVIII-XX вв. (Р.Сеннет, И.Гофман).
3. «Работа актера над собой» Станиславского и влияние его концепции на формирование идентичности человека XX века.
4. Концепция очуждения Брехта и ее влияние на формирование идентичности человека XX века.
5. Постмодернистская концепция игры в работе «Общество спектакля» Ги Дебора.

Литература:

1. Брехт Б. Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра. // Брехт Б. Собр. соч. в 5-ти т. Т. 5/2. М., 1965.
2. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-ПРЕСС, 2000.
3. Дебор Ги. Общество спектакля. Пер. с фр. / Перевод С. Офертаса и М. Якубович. М.: Издательство "Логос", 1999.
4. Зиммель Г. Актер и действительность // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни / Г. Зиммель. М., 1996. С. 292—298.
5. Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2002.
6. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.: «Искусство», 1985.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Теория режиссуры» реализуется кафедрой истории театра и кино Института филологии и истории.

Предметом:

- является теория режиссуры и творчество зарубежных режиссеров от зарождения этого компонента театрального процесса до нынешнего дня.

Цели дисциплины:

-познакомить студентов с теоретическими проблемами западноевропейского режиссерского искусства, с основными программными работами ведущих режиссеров, а также с наиболее значимыми спектаклями, обозначившими движение и развитие театрального искусства европейских стран.

Задачи дисциплины:

- дать характеристику тем западным режиссерам, творчество которых послужило оформлению режиссуры в самостоятельную театральную профессию, определившую ход театрального процесса (Рейнхардт, Копо, Крэг);

- проследить эволюцию режиссерского искусства в Европе 30-х годов; ознакомить студентов с ведущими европейскими режиссерами второй половины XX и XXI века (Вилар, Грюндгенс, Брук, Штайн, Ронкони, Стрелер).

Дисциплина участвует в **формировании** следующих **компетенций** выпускника:

ПК-1 Способен применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности

ПК-2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук

В **результате** освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования

знать:

- теоретические программы и спектакли первых европейских режиссеров; этапы работы Копо в театре «Старой голубятни»;

- художественные принципы французских режиссеров периода между двумя Мировыми войнами;

- работы Грюндгенса с национальной классикой; специфику художественного мышления итальянских режиссеров, а также новейшие режиссерские работы западноевропейских мастеров;

уметь:

- анализировать режиссерский образ спектакля, созданный Станиславским или Крэггом, как целостное театральное произведение, самостоятельный сценический мир, живущий по своим внутренним законам, пребывающий в сложных отношениях с внешним миром;

- изложить суть и характер основных этапов развития режиссерского искусства Йесснера и «Картели четырех»;

владеть:

- навыком описания и анализа режиссерских решений с учетом культурного контекста и национальных традиций; оценивать творчество режиссеров, учитывая их отношение к актерам и драматургическому тексту.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета с оценкой*.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.