

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

О.Л. Денисова

11 сентября 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА РЕЖИССЕРА С ХУДОЖНИКОМ

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 природы сценографии как жанра искусства; изучение истории и теории сценографии, основных тенденций развития и отличительных особенностей сценографии, особенностей творчества выдающихся художников-сценографов, а также принятие полученных знаний, навыков и умений в творческой и педагогической деятельности.

Задачи дисциплины: овладение навыками перевода литературного материала в сценическую наглядность; разбор художественно-постановочного плана, создание оригинального художественно-режиссерского замысла и его реализация на основе выбранного материала для будущей постановки; умение использовать различные выразительные средства современной сценографии в зависимости от вида и жанра сценических искусств; решение любых художественно-сценографических задач независимо от условий пространственной среды, владение приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования; умение применять в качестве творческого метода различных видов и приемов монтажа; овладение опытом создания эскизов и разработки макета, теории и практики сценографии театрализованного представления.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Ассистент-стажёр должен знать: особенности творчества выдающихся художников-сценографов; все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля; особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе; основные этапы работы над художественным оформлением спектакля.

Ассистент-стажёр должен уметь: подобрать и обработать изобразительную информацию к художественному проекту; грамотно использовать выразительные средства современной сценографии;

Ассистент-стажёр должен владеть: навыками взаимодействия и сотворчества режиссера и художника при создании спектакля; опытом создания эскизов и разработки макета; приемами работы со сценическим пространством и навыками мизансценирования.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Работа режиссера с художником», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью создавать индивидуальные художественные интерпретации театральных, сценических, эстрадных и цирковых произведений (ПК-6);
- способностью обладать знаниями и методами режиссерской работы, подготовкой к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью осваивать произведения, относящиеся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Работа режиссера с художником» относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е.

№ п/п	Тема	Год подготовки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Лекции	Самостоятельная работа
1	Сценография в современном театральном процессе - основные эстетические критерии, пути развития, перспективы.	2	4	12
2	Работа режиссера с художником как основа создания образа спектакля.	2	6	14
3	Эстетика драматического спектакля, его художественное построение.	2	8	16
4	Работа над образом.	2	8	16
5	Поиски формы и художественного решения драматического спектакля через сценографию, костюмы.	2	8	16
ИТОГО			34	74
Зачет (2 курс)				
Всего				108

4. Образовательные технологии

В рамках данного курса используются традиционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные образовательные технологии и технологии проблемного обучения.

5. Формы контроля знаний

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

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме устного опроса по темам дисциплины.

Перечень вопросов к зачету:

1. Сценография в современном театральном процессе — основные эстетические критерии, пути развития, перспективы.
2. Основные функции сценографии в спектакле: игровая, функция обозначения места действия, персонажная функция.
3. Игровая сценография — европейская модель. Место действия, обобщенное место действия, конкретное место действия.
4. Образы обобщенных мест действия в спектаклях. Образы конкретных мест действия в спектаклях.
5. Единая пластическая установка в спектакле.
6. Образ страны как объект сценического воплощения. Вещи и предметы как персонажи.
7. Костюм, маски, фигуры. Персонаж — пластический костюм.
8. Развитие единой композиционной идеи в спектакле. Человек в сценическом пространстве.
9. Декорационная стилизация.
10. Пластические образы культурных эпох.
11. Декорация как визуальное воплощение эмоционального мира героев спектакля.
12. Сценография эпохи романтизма. Понятие трагического в театре разных эпох.
13. Сценография и рождение европейской режиссуры.
14. Экспрессивные формы театральной выразительности.
15. Сценография в музыкальном театре — особенности и требования. Современный музыкальный театр и художник: проблемы и задачи.
16. Сценический дизайн. Проблемы и пути развития.

Критерии оценки:

«Зачет» заслуживает ответ, содержащий:

- глубокое и систематическое знание программного материала;
- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом и терминологией;
- знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой;
- логически корректное и убедительное изложение ответа.

«Незачет» ставится при:

- незнании либо отрывочном представлении программного материала.

6. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Бархин С. М. «Ламповая копоть». М.: «Близнецы», ГИТИС, 2007.
2. Кочергин Э. С. «Сценография». СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2006.
3. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 9 т. // М.: Искусство, 1989.
4. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. ГИТИС. 2004
5. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.

Дополнительная литература:

1. Бархин С. М. «Убегающее пространство». М.: издательство Эксмо, 2006.
2. Виктор Березкин «Искусство сценографии мирового театра». В 2 т. // М.: ЛКИ, 2011.
3. Михаил Френкель «Современная Сценография». М.: Медиа, 1980.
4. Ремез О. Ты – режиссер. М.: Просвящение, 1983.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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