

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

РЕЖИССУРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

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 дисциплины: изучение и практическое овладение профессиональными навыками режиссера музыкального театра; совершенствование навыков работы над образом; устремление к образному осмыслению действительности; изучение особенностей творческого процесса создания музыкального спектакля.

Задачи дисциплины: совершенствование навыков проведения репетиций; активизация способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление, пластическое видение; воспитание устремления к образному осмыслению действительности, как главной особенности художественного творчества; воспитание организаторских способностей; готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Режиссура с музыкальным театре»:

Ассистент-стажёр должен знать: теоретические и методические основы режиссуры музыкального театра; специфику музыкального театра; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности.

Ассистент-стажёр должен уметь: создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно-производственным процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки.

Ассистент-стажёр должен владеть: профессиональными режиссерскими навыками; образным, ассоциативным, композиционным мышлением.

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Режиссура в музыкальном театре», должен обладать следующими компетенциями:

- способностью осуществлять искусства театральной режиссуры на высоком художественном и техническом уровне и представлять ее результаты публике (ПК-7);
- 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);
- готовностью показывать свою режиссерскую работу на различных сценических площадках (в театре, на эстраде и в цирке) (ПК-10);
- готовностью к участию в культурной жизни общества, включая формирование художественно - творческой и образовательной среды (ПК-11);
- способностью к разработке и реализации собственных и совместных с представителями других организаций в сфере образования просветительских проектов в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей кино, радио, телевидения, сети «Интернет» (ПК-12).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Режиссура в музыкальном театре» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **20 з.е.**

№ п/п	Тема занятий	Год подгот овки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Практические занятия	Самостоятел ьная работа
1	Последнее открытие К. С. Станиславского. Книга М. О. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли».	1	20	29
2	Действие как основа сценического существования актера. Понятия действия и контрдействия. Конфликт спектакля – источник его сценического развития.	1	20	29
3	Сверхзадача и сквозное действие как основа режиссерского построения музыкального спектакля.	1	20	29
4	Атмосфера музыкального театра. Актер как главный создатель атмосферы, понятие	1	20	29

	«физическое самочувствие», «второй план», «внутренний монолог».			
5	Предлагаемые обстоятельства. Этюды на линию роли.	1	24	29
6	Ведущее предлагаемое обстоятельство – исходное событие в музыкальной драматургии.	1	20	29
7	Поиски формы музыкального спектакля через образы, ритм, пластику.	1	20	29
8	Атмосфера в музыкальной драматургии. Действенное пение и атмосфера.	1	20	29
	ИТОГО		164	232
1	Этюды на музыку – сочинение парного и массового этюда на музыкальный текст инструментального и симфонического произведения.		26	31
2	Эстетика музыкального спектакля, его художественное и музыкальное построение. Мизансцена в спектакле.		22	26
3	Б.А. Покровский о «режиссере музыкального театра и других сотворцах спектакля».		22	26
4	Работа режиссера с художником как основа создания образа спектакля.		22	26
5	Работа над образом и репетиционная методика.		22	26
6	Символизм, образный гротеск в музыкальном театре.		22	26
	ИТОГО		136	161
	ВСЕГО		300	393
	Зачет (1 курс)			
	Экзамен (2 курс)			27
			Всего	720

4. Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины предусматривается использование следующих форм проведения занятий:

- участие в работе над этюдами и отрывками в мастерской, в которой преподает научный руководитель ассистента-стажера;
- режиссерский разбор выбранного музыкального материала;
- самостоятельный (проводимый ассистентом-стажером) режиссерский разбор выбранного музыкального произведения;
- просмотр зачетов и экзаменов по режиссуре и актерскому мастерству в музыкальном театре 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 музыкального 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).

На экзамен представляется режиссерский отрывок.

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. Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. // М.: Искусство, 1968.
18. Ансимов Г.П. Режиссер в музыкальном театре М, 1980.
19. Кузнецов Н. И. О мастерстве оперного артиста. М, 2011.
20. Бармак А. А. Режиссер, актер и слово в опере М, Театр живопись кино музыка №4 2013.

Дополнительная литература:

1. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2003.
2. Буткевич М.М. К игровому театру. Игра с актёром. 2 том // М.: Изд-во ГИТИС, 2010.
3. Голубовский Б.Г. Шаг в профессию // М.: Изд-во ГИТИС, 2011.
4. Искусство режиссуры XX век (К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, Дж. Стреллер, Е. Гротовский, П. Брук) // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2008.
5. Теоретические основы создания актерского образа. // Под редакцией Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева. // М.: Изд-во ГИТИС, 2008
6. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. Беседы и записи репетиций. // М.: Искусство, 1952.
7. Гротовский Е. К бедному театру. // М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2010.
8. Завадский Ю.А. Учителя и ученики. // М.: Искусство, 1975.
9. Попов А.Д. Творческое наследие. // М.: Искусство, 1979.
10. Зверева Н.А. Вспоминая Марию Осиповну Кнебель... // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
11. Зверева Н.А., Ливнев Д.Г. Словарь театральных терминов. // М.: Изд-во ГИТИС, 2007.
12. Кнебель М. О. Вся жизнь. // М.: Изд-во ВТО, 1967.
13. Кнебель М.О. Поэзия педагогики // М.: Изд-во ГИТИС, 2005.
14. Шаляпин Ф.И. Литературное наследие 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.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по данной дисциплине необходима аудитория для лекционных занятий и самостоятельной работы.