

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

РАБОТА РЕЖИССЕРА С ХУДОЖНИКОМ

Специальность: **52.09.05 Искусство театральной режиссуры (по видам)**

Вид: **Искусство театральной режиссуры на эстраде**

Квалификация выпускника: **«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Режиссер эстрады»**
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 на эстраде.

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.