

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 АКТЕРОМ

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 дисциплины: изучение принципов и характера творческих взаимоотношений режиссера и актера; практическое знакомство с природой актёрской профессии, с комплексом первоначальных актёрских умений; знакомство с навыками работы над образом, в том числе и эстрадным, понимания индивидуальности актёра.

Задачи дисциплины: изучение основных принципов современной режиссуры; изучение основных этапов работы режиссера над созданием драматургического произведения; понимание значения застольного периода для актера и режиссера; изучение основ театральной этики.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Ассистент-стажёр должен знать:

- роль и значение режиссёра в творческом процессе, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном эстрадном искусстве;
- методику преподавания режиссуры;
- литературу по проблемам театрального искусства и эстрадного искусства, современной режиссуры, театральной теории, современной эстетической и педагогической мысли;
- основные принципы создания эстрадного спектакля, концерта, эстрадного номера (этапы репетиционного процесса над каждой ролью, эстрадным образом, основные положения сценической психотехники системы Станиславского, пластической выразительности эстрадного актера).

Ассистент-стажёр должен уметь:

- прививать практические навыки режиссуры и актерского мастерства на каждом этапе обучения в соответствии с «Программой по режиссуре и актерскому мастерству»;
- планировать учебные занятия в соответствии с Учебным планом и обеспечивать последовательность в освоении материала;
- свободно пользоваться театральной терминологией с целью доведения художественной информации до участников творческого процесса на эстраде;
- создавать в учебном, эстрадном и театральном коллективе атмосферу доверия и творческого сотрудничества;
- работать и взаимодействовать с другими людьми в различных ситуациях (в том числе – с актерами, сценографом, художником по костюмам, звукоорежиссером композитором);

- научить актера пользоваться элементами актерского мастерства и пластической выразительности;
- проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций.

Ассистент-стажёр должен владеть:

- навыками, позволяющими осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с общепринятыми моральными и нравственными нормами;
- умением преподавать навыки самостоятельной работы над текстом и музыкальной драматургией в эстрадном номере;
- методами, позволяющими формировать у обучающихся актеров эстрады сознание социальной значимости режиссерской профессии и высокую мотивацию выполнения своей профессиональной деятельности.

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

- способностью создавать индивидуальные художественные интерпретации театральных, сценических, эстрадных и цирковых произведений (ПК-6);
- готовностью показывать свою режиссерскую работу на различных сценических площадках (в театре, на эстраде и в цирке) (ПК-10).

3. Распределение трудоемкости дисциплины

Дисциплина «Работа режиссера с актером» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **14 з.е.**

№ п/п	Тема занятий	Год подготовки	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов (в часах)	
			Практические занятия	Самостоятельная работа
1	Действие как основа сценического существования актера. Понятия действия и контрдействия. Конфликт как источник его сценического развития.	1	12	34
2	Предлагаемые обстоятельства. Этюды на линию роли, эстрадного образа	1	12	34
3	Ведущее предлагаемое обстоятельство - исходное событие в эстрадной драматургии.	1	12	34
4	Ведущие предлагаемые обстоятельства. Отбор предлагаемых обстоятельств эстрадной драматургии.	1	12	34
5	Физическое действие и физическое самочувствие как элементы актерской психотехники на эстраде.	1	16	34

6	Атмосфера в эстрадном спектакле.	1	18	36
	ИТОГО		82	206
7	Работа над эстрадным образом и репетиционная методика.	2	44	80
8	Этюды на музыку – сочинение парного и массового этюда на музыкальный текст эстрадного, инструментального и симфонического произведения.	2	24	41
	ИТОГО		68	121
	ВСЕГО		150	327
	Зачет (1 курс)			
	Экзамен (2 курс)			27
			Всего	504

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 драматургического 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).

Круг вопросов к экзамену по дисциплине «Работа режиссера с актером»:

1. Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского;
2. Сверхзадача и сквозное действие эстрадного спектакля, концерта, эстрадного номера;
3. Роль предлагаемых обстоятельств в работе над образом роли в эстрадном спектакле, мюзикле, эстрадном номере;
4. Сценическое внимание как элемент актерской психотехники;

5. Роль внешней и внутренней характерности при работе режиссера эстрады с актером эстрады над образом;
6. Сценическое общение как борьба и взаимодействие персонажей эстрадного спектакля и эстрадного номера;
7. Внутренний монолог и зоны молчания как элементы актерской технологии, их применение при работе режиссера эстрады с актером (студентом);
8. Физическое действие и физическое самочувствие как элементы актерской психотехники, их применение при работе режиссера эстрады с актером (студентом);
9. Работа режиссера эстрады с актером (студентом) над мизансценой тела как выразительным средством;
10. Работа режиссера с эстрадным актером (студентом) - певцом над созданием эстрадного номера, подчинение номера сверхзадаче эстрадного спектакля, концерта;
11. Проблемы современного прочтения классической драматургии;
12. Проблема работы режиссера эстрады с актером (студентом) над созданием импровизационного самочувствия;
13. Сценическая атмосфера эстрадного спектакля, мюзикла, концерта, эстрадного номера;
14. Проблемы современной сценографии на эстраде;
15. Реализм и театральная условность на современной эстраде;
16. Работа режиссера эстрады с актером (студентом) эстрады над музыкально-ритмическим построением роли в эстрадном спектакле, мюзикле, эстрадных номерах соответствующих жанров.
17. Замысел спектакля, мюзикла, концерта, эстрадного номера
18. Анализ драматургии, музыкальной драматургии эстрадного спектакля, концерта, эстрадного номера;
19. Определение сверхзадачи и основного конфликта музыкальной драматургии эстрадного спектакля, эстрадного номера;
20. Определение основных событий будущего эстрадного спектакля, мюзикла, эстрадного номера.
21. Стилистические особенности музыкальной драматургии классического мюзикла;
22. Атмосфера пьесы;
23. Метод действенного анализа в работе режиссера эстрады над эстрадным спектаклем, мюзиклом, концертом, эстрадным номером;
24. Определение основных действенных задач драматургии эстрадного спектакля, эстрадного номера;
25. Этюд как репетиционный прием и прием работы режиссера эстрады над ролью эстрадного актера.

6. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Кнебель М. Поэзия педагогики. М., 1984

2. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. 3-е изд. Исп. и доп. - М.: Просвещение, 1973
3. Ардов В. Разговорные жанры эстрады и цирка. М., 1968
4. Алексеев А. Серьезное и смешное. М., 1984
5. Кнебель М. О действенном анализе. М.: Изд-во ГИТИС, 2014
6. Горчаков Н. Режиссерские уроки К.С. Станиславского. М., 1952
7. Шароев И. Режиссура эстрады и массовых представлений Изд-во ГИТИС, М., 2014
8. Эфрос А. В. Профессия: режиссер. - М.: Искусство, 1979
9. Яхонтов В. Театр одного актера. М.1958
10. Товстоногов Г. О профессии режиссёра. Изд. 2-е, доп.- М.: ВТО, 1966
11. Станиславский К. Этика. М., 1961
12. Станиславский К. Работа актера над собой. М., 1954
13. Дмитриев Ю. Советская эстрада. М., 1969
14. Кузнецов Е. Из прошлого русской эстрады. М., 1958

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. Театральное наследие. Сб. в 2-х кн. Л., 1978
2. Боров Ю. Комическое. М., 1970
3. Борисов М. Следствие ведет режиссер. М. 2012
4. Вахтангов Е. Материалы и статьи. М., 1950
5. Вертинский А. Дорогой длиною. М., 1991
6. Гоголь и театр. М.-Л., 1952
7. Закушняк А. Вечера рассказа. М., 1983
8. Кугель А. Театральные портреты. М.1967
9. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. М., 1968, т.т.1 и 2.
10. Немирович-Данченко В. Театральное наследие. М., 1952
11. Петров Н. 50 и 500. М., 1960
12. Савченко Б. Эстрада. Ретро. М., 1996
13. Сариева Е. Развлечение в старой Москве. М.2013
14. Смирнов-Сокольский Н. 45 лет на эстраде. М.1976
15. Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр. М. 1995
16. Товстоногов Г. Зеркало сцены. В 2-х кн. Л., 1984
17. Уварова Е. Аркадий Райкин. М.1986
18. Шароев И. Музыка, которую мы видим. Энциклопедия эстрады. Лексикон. М. 2000
19. Эфрос А. В. Репетиция - любовь моя. - М.: Искусство, 1975
20. Эфрос А. В. Продолжение театрального рассказа. - М.: Искусство, 1985

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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