

**Министерство культуры Российской Федерации
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
Кафедра балетоведения**

Рабочая программа дисциплины

«Режиссура театра»

**Направление подготовки:
52.04.01 «Хореографическое искусство»**

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2014 год

Введение

Театр в современном мире является одним из важнейших феноменов культуры, влияющим на культурные запросы времени и в свою очередь подвергающийся влиянию современной постмодернистской концепции культурного бытия. Прежде всего привлекают возможности исследования того, как формируются ценностно-символические образы мира средствами современного театра. При этом повышенное внимание уделяется рассмотрению фрагментированного личного опыта в процессе создания культурных картин мира, проблемам создания и репрезентации социально-культурной и культурно-исторической реальности.

Структура и содержание курса

«Практикум по режиссуре» органично связаны с дисциплинами профессионально-образовательной программы по направлению, с содержанием таких общепрофессиональных дисциплин, как «Теория драмы», «Основы режиссуры», «Хореографическая драматургия», «История и теория искусств».

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Цель и задачи учебного курса

Цель курса «Практикум по режиссуре» – дать целостное представление о сущности и эволюции режиссерской и актерской работы.

Задачи курса:

- дать фундаментальные знания по теории и истории актерского мастерства и театральной режиссуры;

- сформировать представление о целях, задачах, средствах и принципах актерской и режиссерской деятельности;
- научить студентов основам режиссерского видения постановки;
- подготовить к изучению и познанию современных театральных культурных форм и процессов;
- научить ставить и решать проблемы, связанные с основами актерского исполнения.

В результате изучения курса студент должен:

- иметь системное представление о предмете, понятийном аппарате, принципах, познавательных подходах и практиках, которые представлены в современном знании о режиссуре и актерском мастерстве;
- знать историю формирования режиссерского театра;
- уметь ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене режиссерского замысла;
- использовать полученные знания и навыки в работе, связанной с режиссурой и мастерством актера.

1.2. Знания, умения и навыки, которые должны приобрести студенты в результате изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты обязаны знать основные теоретические понятия и терминологию предмета «Практикум по режиссуре». Студенты должны уметь выделять структурные компоненты текста пьесы, образный ряд, идейное содержание для последующего составления режиссерского замысла. Студенты должны уметь делать выбор актерского состава и обосновывать его. Студенты должны понимать режиссерский замысел, объяснять средства его воплощения. Студенты должны уметь выделять приемы создания характера, актерского ансамбля, понимать атмосферу спектакля, его идейную направленность и художественную специфику.

1.3. Объем и сроки изучения курса

Согласно учебному плану лекционный курс «Практикум по режиссуре» общим объемом 34 аудиторных лекционных и семинарских часа изучается в течение одного семестра.

1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса

Программой курса предусмотрено чтение лекций и выполнение практических заданий. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студента по режиссерскому анализу пьесы, созданию замысла, освоению приемов актерского воплощения режиссерского задания.

Изучение курса завершается зачетом, который включает подготовку письменной работы и устные ответы.

Важным фактором является владение экзаменуемым понятийным аппаратом, знание арсенала средств анализа театральной постановки и конкретной процедуры исследования культурной жизни. Обязательным условием допуска студента к зачету является выполнение всех письменных контрольных работ.

1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины

Изучение дисциплины «Практикум по режиссуре» осуществляется путем планового прослушивания студентами курса лекций. Материалы курса содержат необходимую тематическую терминологию, которая способствует более полному усвоению изучаемого материала. Закрепление знаний общеобразовательной дисциплины осуществляется в процессе самостоятельной работой по изучению литературы и написанию аналитических работ по режиссерскому анализу пьесы и созданию режиссерского замысла спектакля. Студенты самостоятельно посещают театральные спектакли и делают устные и письменные анализы и рецензии на просмотренный материал.

1.6. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов по дисциплине и способы их проведения

Текущий контроль – устный опрос перед началом каждой лекции. Итоговый контроль – зачет в конце семестра. К зачету студент обязан представить самостоятельно выполненную аналитическую работу по выбранной им теме. Важным фактором при оценке знаний студента является правильное использование им терминов, знание разновидностей анализа, правильное использование приемов анализа, умение дать обоснованную интерпретацию.

1.7. Техническое и программное обеспечение дисциплины

В ходе изучения данного курса предполагается использование технических средств обучения (мультимедийное оборудование). Программным материалом являются работы выдающихся культурологов, театроведов, театральных критиков, литераторов, воспоминания актеров и режиссеров, которые имеются в библиотеке университета.

2. Содержание дисциплины

2.1. Перечень тем лекционных занятий

Тема 1. Роль режиссера в театральном процессе. (6 часов)

Характеристика базовых понятий «культура», «театр», «художественный образ», «спектакль», «зритель», «режиссер», «актер», «режиссерский замысел».

Этические основы режиссерского дела, гражданское и общественное предназначение театра, связь театра с жизнью, обращение театра к актуальным проблемам современности.

Значение режиссуры в театральном процессе. Коллективный характер творчества. Морально-этические нормы и дисциплина, как необходимый элемент, обеспечивающий успех в коллективном творчестве.

Вл.И. Немирович-Данченко о профессии актера. Принципиальные положения системы К.С. Станиславского.

Специфика источников по теме и проблемы работы с ними.

Особенности театрального искусства:

- коллективность;
- синтетичность;
- наличие хронотопа;
- взаимодействие со зрителем;

- сиюминутность;
- неповторимость.

Тема 2. Драматургия – первооснова спектакля (4 часа)

Режиссерский анализ пьесы. Режиссерское прочтение пьесы: эмоциональное зерно произведения, идейно-образное видение спектакля, как первоначальное возникновение, предчувствие замысла. Проверка замысла и возникшего образа спектакля перед анализом пьесы:

- тема произведения, ее актуальность для зрителя, исторические условия эпохи создания произведения;
 - идея драматического произведения, мировоззрение драматурга;
 - основной драматический конфликт и отношение действующих лиц в конфликте;
 - развитие действия и контрдействия;
 - события пьесы как этапы непрерывно развивающегося действия, движения пьесы;
 - выявление характеров действующих лиц и расстановка персонажей пьесы;
 - атмосфера, в которой живут и действуют персонажи;
 - структура пьесы и ее композиционные особенности.
- ## Тема 3. Режиссерский замысел спектакля (4 часа)

Применение выразительных средств при постановке спектакля. Композиция сценического произведения. Элементы режиссерского замысла:

- событийный ряд;
- сверхзадача;
- сквозное действие;

- контрдействие;
- конфликт;
- сценическая борьба;
- предмет борьбы;
- параметры борьбы.

Зрительный образ спектакля. Время и пространство спектакля. Принципы и характер мизансценирования. Звуковая и цветовая партитуры спектакля. Пластическая разработка отдельных сцен и эпизодов.

Тема 4. Работа режиссера с художником, композитором и другими создателями спектакля (2 часа)

Основные принципы работы с художником-сценографом, художником-костюмером, художником по свету, композитором, хореографом.

Знакомство создателей спектакля с постановочным планом спектакля:

- идейная проблематика пьесы;
- анализ событий;
- основной конфликт;
- трактовка ролей;
- композиционные предпосылки;
- принципы и характер мизансценирования;
- звуковая и световая партитура;
- пластические разработки.

Тема 5. Работа режиссера с актером (4 часа)

Определение сценической задачи действующего лица. Разбор линии физического действия с актером. Создание внутренних монологов. Определение линии задач. Действие словом.

Оценка событий и фактов пьесы. Углубление предлагаемых обстоятельств. Создание ритмического рисунка роли, события, пьесы. Темпо-ритм сквозного действия.

Смысловая линия рассказа: соединение мыслей автора и мыслей актера. Создание подтекста роли. Молчание как действие.

Мизансцена как пластическое выражение действия и взаимодействия актеров. Самостоятельная мизансцена. Мизансцена как действенное. Выразительное средство создания образа, события.

2.2. Перечень тем практических занятий

Тема 1. Выразительные средства сценического искусства (4 часа)

1. Действие – основное выразительное средство сценического искусства.
2. Художественный образ в театральном искусстве.
3. Воздействие на зрительный зал. Предвидение зрительской реакции.
4. Образное, идейно-эмоциональное воздействие на зрителя.
5. Параметры спектакля, этюда:
 - атмосфера;
 - темпо-ритм
 - мизансцена;
 - композиция.

Источники:

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. Элементы органического действия (4 часа)

1. Действие как сущность театрального искусства.
2. Станисловский о методе физического действия.
3. Внутренний мотив действия.
4. Действие как основной элемент актерской психотехники.
5. Освоение элементов органического действия на сцене.
6. Этапы изучения элемента «действие»:

- целесообразное;
- продуктивное;
- подлинное действие;
- «если бы» – создание предлагаемых обстоятельств;
- выполнение упражнений по методупростых физических действий;
- упражнение на создание предлагаемых обстоятельств, логику и последовательность действий;
- изменение предлагаемых обстоятельств.

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.
 2. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М.. 1968.
 3. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.
 4. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
 - 5.Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. – Л., 1969.
 6. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.
 7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.
Тема 3. Творческое самочувствие, освобождение мышц (2 часа)
1. Мышечная свобода как важнейший элемент для создания творческого самочувствия, внутренней техники актера.

2. Станиславский о важности для актера владеть своим физическим аппаратом.
3. Напряжение и освобождение мышц.
4. Развитие умения определять мышцы, несущие нагрузку при определенном физическом действии.
5. Выработка мышечного контроля.
6. Определение центра тяжести и опоры.
7. Воспитание навыков и умения определять работу мышц.

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.
2. Грачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.
3. Ершов П.М. Искусство толкования. В 2-х томах. – Дубна, 1997.
4. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.
5. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.
6. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
- Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. – Л., 1969.
7. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.
8. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.
9. Хализев В.Е. Драма как явление искусства. – М., 1978.
Тема 4. Сценическое внимание и воображение (4 часа)

1. Актерское воображение как часть сценического творчества.
2. Станиславский о художественном воображении как об основе творческого процесса.
3. Восприятие как неотделимая часть воображения. Освоение понятия «восприятие без внешнего раздражителя», первое восприятие. Эмоциональное восприятие материала на основе заданных этюдов.
4. Видение внутреннего зрения, «кинолента видений»
5. Развитие восприятия-воображения с помощью упражнений, игр. Постановка задач на развитие воображения.
6. Развитие, обогащение, оживление воображением основных обстоятельств роли (на основе этюдов).
7. Развитие произвольного сценического внимания в реальной плоскости.
8. Развитие воображаемой плоскости. Действие с воображаемыми предметами.

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.
2. Теория литературы. В 2 – х т. / Под редакцией Н.Д. Тamarченко. – М., 2004.
3. Теория театра. \ \ Академические тетради, альманах. Выпуск седьмой. – М.: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.
4. Тюпа В.И. Аналитика художественного; Введение в литературоведческий анализ. – М., 2001.
5. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2002.

6. Волькенштейн В. Драматургия. Метод исследования драматических произведений – М., 1929.

7. Грачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.

8. Ершов П.М. Искусство толкования. В 2-х томах. – Дубна, 1997.

9. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.

10. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.

11. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.

12. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. – Л., 1969.

Тема 5. Вера и сценическая наивность (2 часа)

1. Вера в вымысел как одно из непеременимых условий построения психологии и соответствующего поведения придуманных персонажей.

2. Выполнение упражнений на развитие веры и наивности в действиях.

3. Этюды: «Птичья ферма», «Животноводческая ферма», «Зоопарк», «В цирке», «Джаз», «Оркестр народных инструментов», «Ожившие витрины», «Мастерская игрушек», «Сказки»:

- «Подводное царство»,

- «Замок князя Помидора»,

- «Инопланетяне»,

- «Царство Царевны-Сосульки».

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.

2. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.
3. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.
4. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
5. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.
6. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.
Тема 6. Этюд как освоение и развитие профессиональных качеств режиссера и актера (2 часа)

1. Самостоятельная работа студентов по постановке одинарных, парных, групповых этюдов под руководством педагога с воображаемыми предметами в разных плоскостях (реальной и нереальной), логически обоснованных, последовательных, оправданных, на основе произведений живописи, музыки, литературы.
2. Метафизическая (ассоциативная) форма выражения события в этюдах.
3. Составление монтажных листов этюдов. Звуковая и световая партитура этюдов.

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.
2. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.
3. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.
4. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
5. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.
6. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.
3. Методические рекомендации по изучению курса

Целью методических рекомендаций по самостоятельному изучению дисциплины «Практикум по режиссуре» и подготовки к проверке знаний является обеспечение эффективности самостоятельной работы студентов с литературой: учебно-теоретической, учебно-практической, учебно-наглядной на основе рациональной организации ее изучения. Самостоятельная работа с учебной и другой литературой обусловлена определенной специфической тематикой письменных работ и кругом контрольных вопросов для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины.

3.1. Методы работы с литературой

Работа с источниками, учебной и научной литературой является внеаудиторной формой самостоятельной работы. Поиски необходимой литературы студентом должны начинаться с библиотек и читальных залов вуза или других доступных учреждений, где может иметься необходимая литература или источники. Кроме того, на кафедре культурологи ИСМД ВГУЭС имеется методический кабинет, в котором есть определенная литература по изучаемой дисциплине.

Одним из основных методов выявления необходимой литературы является изучение организации справочно-информационной деятельности библиотеки.

Подбор необходимой литературы осуществляется в процессе работы с алфавитным или систематическим каталогом. Работа с книгой начинается с ее предварительным ознакомлением. В процессе получения необходимой информации студенты должны активно пользоваться справочниками и словарями для объяснения новых для себя слов. При чтении пьесы следует обратить внимание на заглавие, список действующих лиц, ремарки. Пьеса, которая предназначена для анализа должна быть прочитана несколько раз и затем, после завершения анализа перед созданием интерпретации вновь перечитана. Одним из важнейших условий работы с текстом пьесы является идеальное знание этого текста.

3.2. Обзор рекомендуемой литературы

В процессе изучения курса «Практикум по режиссуре» студент должен получить представление о базовых понятиях театрального семиозиса, получить

семиозиса, получить представление о специфике режиссерского анализа пьесы и самостоятельной работы актера над ролью. Этой цели отвечает учебное пособие для студентов высших учебных заведений, созданное известным теоретиком и исследователем театра: Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001. – 384 с.

В книге рассматриваются вопросы, возникающие на данном этапе мирового развития театра, ставятся вопросы новаторства и преемственности в театральной практике. Особый интерес представляют главы, освещающие работу режиссера по анализу пьесы и спектакля с точки зрения структуры и идейного наполнения художественного произведения.

Теоретическое рассмотрение проблем драматического текста, его специфике в ряду других родовых разновидностей литературного текста, новые подходы к анализу и интерпретации текста драмы представлен в учебнике для высших учебных заведений гуманитарного направления: Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2002. – 400 с. В учебнике рассматриваются традиционные и новые подходы к понятию “драма”, “театр”, “текст”, “анализ текста”, “интерпретация текста”. Даются сведения обобщающего характера о теории драмы и театра.

Отвечает государственному образовательному стандарту предназначен для лекционной и самостоятельной работы учебник: Теория литературы. В 2 – х т. / Под редакцией Н.Д. Тмарченко. – М., 2004. В учебнике представлены современные разновидности анализа и интерпретации текста, соответствующие европейскому уровню современного литературоведения. Кроме того, в учебнике даются конкретные примеры анализа литературных текстов, что является полезным для изучающего аналитическую дисциплину студента. В учебнике подробно освещаются этапы и приемы анализа и интерпретации, авторы опираются на обширную научную и методическую литературу.

В учебном пособии для студентов высших учебных заведений гуманитарного профиля: Тюпа В.И. Аналитика художественного; Введение в литературоведческий анализ. – М., 2001. – 350 с. представлен обширный теоретический материал по анализу художественных текстов. Книга способствует формированию терминологической компетентности и аналитического мышления.

Книга вводит студента в мир современной теории текста и способов его изучения, содержит ценные рекомендации по анализу и интерпретации художественных текстов разных родов и жанров, в том числе и драматического рода.

Освоить категориально-понятийный аппарат курса, разобраться в его специфической терминологии, освоить проблемное поле современной театральной критики поможет научный альманах: Теория театра. \ \ Академические тетради, альманах. Выпуск седьмой. – М.: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001. – 325 с. Книга содержит материалы по истории, теории, критике театра, анализу и интерпретации текста пьесы и спектакля. Книга развивает представление о театре как особом роде семиотической деятельности и соответственно этому предлагает решение проблем, связанных с современной теорией и практикой театрального дела.

В список дополнительной литературы вошли лучшие произведения выдающихся режиссеров, теоретиков, филологов, историков театра. Для освоения и уточнения многих терминологических и категориальных понятий теории театра большую роль играет различная справочная литература, рекомендованная как дополнительная.

3.3. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины

3.3.1. Цели и задачи самостоятельной оценки качества освоения дисциплины

Цель работы с контрольными вопросами – самопроверка и объективная оценка студентом своей подготовленности по пройденной теме и определение готовности к изучению следующих тематических общеобразовательных материалов. Поставленная цель может быть достигнута путем решения следующих задач:

- самостоятельная проверка знаний и понимания понятийного аппарата учебной дисциплины;
- показать умение воспроизвести фактический материал;
- понимание целей и задач данного этапа освоения анализа;
- уяснение особенностей приемов анализа и подходов к интерпретации;

- освоение теоретических аспектов учебной дисциплины;
- умение самостоятельно анализировать предложенный материал;
- овладение процессом обобщения и систематизации знаний.

Практическое освоение этих и других задач, связанных с изучением учебного курса тематических лекций, отражается в основной цели студента – получении зачета по данной дисциплине.

3.3.2. Контрольные вопросы для дневной и заочной форм обучения

1. Художественные особенности театра как синтетического искусства.
2. Особенности зрительского восприятия спектакля.
3. Действие – основное средство театральной выразительности.
4. Элементы органического действия.
5. Понятие сценического самочувствия и элементы сценического самочувствия.
6. К.С. Станиславский – великий реформатор театра.
7. Основные положения системы К.С. Станиславского.
8. Актер как центральная фигура системы К.С. Станиславского.
9. Природа и законы актерского творчества, методы управления им.
10. Понятие «режиссура».
11. История режиссуры и этапы ее развития.
12. Репетиционный процесс.
13. Алгоритмы режиссерской деятельности.

14. Основные операции режиссерской деятельности.
15. Принципы работы режиссера с актерами.
16. Применение выразительных средств при постановке спектакля.
17. Сценография – пространственное решение спектакля.
18. Сценическое оформление спектакля и его художественный образ.
19. Особенности работы режиссера с другими создателями спектакля.
20. Особенности сценического воплощения спектакля.
21. Идеино-тематический анализ пьесы.
22. Действенный (режиссерский) анализ пьесы – цель, этапы, инструментарий.
23. Теоретические понятия: сквозное действие, событийная цепочка, сверхзадача, конфликт.
24. Режиссерское решение спектакля.
25. Теоретическое понятие «замысел».
26. Создание художественного образа в театре.
27. Описание выразительных средств сценического искусства.
28. Упражнения и этюды для освоения профессиональных качеств режиссера.

3.4. Методические рекомендации по самостоятельному выполнению практических заданий

При изучении курса «Основы режиссуры» большое значение придается самостоятельной работе студентов.

Лекционные занятия по курсу «Основы режиссуры и актерского мастерства» строятся по проблемно-хронологическому принципу. Цель лекций – содействовать углубленному пониманию студентами фундаментальных теоретических проблем театрального семиозиса в контексте постмодернистской культурной ситуации. Задача лекций – выработка у студентов прочных навыков работы с текстами, понимания специфики режиссерской и актерской работы. Работа предполагает овладение студентами приемами интерпретации текста, которые используются в современной познавательной практике.

Необходимо обратиться к основной литературе – базовым учебникам и конспектам лекций.

Особую роль играет дополнительная литература. Для уточнения различных понятий и терминов необходимо использовать справочную литературу: различные словари, энциклопедии, справочники, широко представленные в списке дополнительной литературы.

По каждому вопросу лекционного занятия студенту рекомендуется составить план. Следует выделить по каждой теме самое важное и существенное, чтобы ясно представить и аргументировать свою точку зрения по каждому вопросу.

3.5. Перечень и тематика самостоятельных работ для дневной и заочной форм обучения

1. Особенности русской режиссуры.
2. Изменения в театральном деле, связанные с творчеством К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
3. Режиссер как аналитик.
4. Виды анализа текста драматического произведения.
5. Способы освобождения мышц актера, применяемые в тренингах.
6. Сценическое искусство: выразительные средства.
7. Понятие органического действия в театральном деле.
8. Специфика развития у актера восприятия и воображения.

9. Внимание как главнейшее качество актера.
 10. Понятия веры и сценической наивности в театральном деле.
 11. Пространство и время как категории театрального дела.
 12. Упражнения и этюды в деле обучения актера и режиссера.
 13. Драматургия как основа спектакля – история развития драматургии.
 14. Процесс освоения актером и режиссером категорий правды, логики и последовательности.
 15. Процесс создания режиссерского замысла.
 16. Особенности работы режиссера с актерами.
 17. Проблемы репетиционного процесса.
 18. Понятие актерской психотехники.
 19. Связь театрального дела со смежными видами искусств.
 20. Проблема выбора режиссером пьесы для постановки.
- 3.6. Принцип выбора темы самостоятельной работы для студентов заочного отделения.

Студенты заочного отделения выбирают тему для самостоятельной работы по алфавитному принципу. Номер первой буквы фамилии студента в алфавите должен соответствовать номеру темы самостоятельной работы в списке, после N20 следует начинать отсчет с начала.

4. Список рекомендуемой литературы

4.1. Основная литература

Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001. – 384 с.

Теория литературы. В 2 – х т. / Под редакцией Н.Д. Тамарченко. – М., 2004.

Теория театра. \ \ Академические тетради, альманах. Выпуск седьмой. – М.: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001. – 325 с.

Тюпа В.И. Аналитика художественного; Введение в литературоведческий анализ. – М., 2001. – 350 с.

Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2002. – 400 с.

4.2. Дополнительная литература

Балухатый С. Проблемы драматургического анализа. Чехов. – Л., 1927.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.

Волькенштейн В. Драматургия. Метод исследования драматических произведений – М., 1929.

Грачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.

Ершов П.М. Искусство толкования. В 2-х томах. – Дубна, 1997.

Корман Б.О. Изучение текста художественного произведения. – М., 1972.

Корман Б.О. Практикум по изучению художественного произведения. – Ижевск, 1977.

Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.

Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.

Пави П. Словарь театра. – М., 1991.

Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. – Л., 1969.

Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.

Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.

Хализев В.Е. Драма как явление искусства. – М., 1978.

Хализев В.Е. Драма как род литературы. – М., 1986.