Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования

«Российский институт театрального искусства – ГИТИС»

Факультет эстрады

«УТВЕРЖДАЮ»Ректор ГИТИСаГ.А.Заславский

_______________________ 2016г.

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

По специальности

52.05.02 Режиссура театраКвалификация:**Режиссер эстрады** Форма обучения:**Очная, заочная**

Москва2016

1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1.1. Цель освоения дисциплины:*«По режиссуре»*

Ведущая роль режиссёра в современном театральном искусстве, потребности дальнейшего развития и совершенствования режиссёрской профессии в современном театре настоятельно ставят перед высшими театральными учебными заведениями страны задачу повышения уровня подготовки молодых специалистов. Воспитание всесторонне образованных, своеобразных художников, способных возглавить театральные коллективы – главное требование, предъявляемое сегодня всем режиссёрским факультетам.Весь процесс воспитания режиссёров вообще и режиссеров эстрады в частности связан с развитием различных граней способности молодого художника к восприятию явлений действительности и искусства и освоением специфических выразительных средств эстрадного искусства.В то же время цель обучения режиссёров (драмы, музыкального театра, эстрады и др.) – их устремление к образному осмыслению действительности. Образное мышление – главная особенность художественного творчества. Однако сценическая образность – особого толка, она неразрывно связана с обобщением и отбором сценических событий, их ярким и выразительным выявлением, с поэтизацией действия, главного выразительного средства режиссёрскою творчества.

«По актерскому мастерству»

Целью освоения дисциплины «Актерское мастерство» у режиссеров эстрады является изучение и практическое овладение студентами профессиональных навыков и личностных компетенций, характеризующих конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов в области театрального дела, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и культурной жизни общества, со сформированными гражданскими и нравственными качества личности. Интерпретируя систему К.С. Станиславского, можно назвать этот курс – знакомство с основными элементами актёрской «грамматики», освоенной будущими режиссёрами эстрады на площадке в качестве актёров, т.е. прошедшими актёрскую школу.Практическое знакомство с природой актёрской профессии, с комплексом первоначальных актёрских умений (умение органично двигаться на площадке, видеть, слышать, оценивать партнера, воздействовать на него, исполняя внятно поставленную задачу), с навыками работы над образом, понимания индивидуальности актёра, умение раскрыть его – все это позволит профессионально, творчески, осмысленно работать с артистом эстрады.Этот курс способствует, одновременно, воспитанию и развитию таких навыков (необходимых и актёру и режиссёру эстрады), как чувство пространства и времени, темпа и ритма, владение вниманием, развивает наблюдательность, фантазию и воображение.

1.2. Задачи освоения дисциплины:*«По режиссуре»*

- Введение в теорию режиссуры на основе знакомства со специальной литературой (по теории и истории сценического творчества и смежных искусств) и литературно-творческим наследием выдающихся мастеров сцены; - Воспитание в студенте способности выстроить зоны восприятия, сделать их заразительными для зрителей, вовлекаемых в процесс сопереживания;- Овладение будущими режиссёрами эстрады необходимым набором навыков для проведения репетиций;- Развитие визуально-пластического и композиционно-постановочного мышления; - Освоение со студентами основных элементов системы К.С. Станиславского и учения Вл.И. Немировича-Данченко; - Освоение метода событийно-действенного анализа литературного текста;- Активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление, пластическое видение; - Воспитание в студентах-режиссерах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;- Умение переводить жанровые особенности литературного материала в сценическое действие и создание на их основе образной структуры спектакля;- Формирование навыков работы с актёром; - Воспитание в студенте организаторских способностей;- Развитие фантазии и творческого воображения;- Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося; - Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; - Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области; - Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности;- Воспитание способности "аккумулировать" события духовной жизни народа, чувство жизненной правды и самобытность образного мышления, характер творческого темперамента, подвижность воображения и фантазии, наблюдательность, художественный вкус;- Воспитание педагогических и организаторских способностей для работы в творческом коллективе.

«По актерскому мастерству»

- Воспитание в студенте способности выстроить зоны восприятия, сделать их заразительными для зрителей, вовлекаемых в процесс сопереживания;- Овладение будущими режиссёрами эстрады необходимым набором навыков для проведения репетиций с применением технологии режиссёрского показа;- Освоение со студентами основных элементов системы К.С. Станиславского и учения Вл.И. Немировича-Данченко; - Освоение метода событийно-действенного анализа литературного текста;- Активизация у студентов-режиссеров способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление; - Умение переводить жанровые особенности литературного материала в сценическое действие;- Освоение и постижение природы актёрской работы;- Воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;- Овладение инструментарием и методологической базой, необходимой для самостоятельной работы;- Создание учебно-творческой атмосферы, максимально благоприятствующей творческому развитию и личностному росту обучающегося; - Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств студентов с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики; - Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области; - Ориентация студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению и умножению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

Улучшение работы кафедры эстрадного искусства связано с уже устоявшейся традицией совместного обучения режиссёров и актёров. Такая практика, впервые появившаяся и впоследствии получившая мощное развитие в Российском институте театрального искусства - ГИТИС, сближает обучение с воспитанием, теорию с практикой, способствует формированию творческих индивидуальностей и необходимой профессионализации будущих режиссёров и актёров эстрады.В этом находят дальнейшее и полное воплощение принципы воспитания "режиссёров корня" (К.С. Станиславский), способных не лепить, а выращивать театральные спектакли, выражать свой постановочный замысел, подчинённый авторской мысли и авторскому стилю, через актёрское творчество, воссоздание процесса "жизни человеческого духа".

1.3. Формируемые компетенции:*«По режиссуре»*

Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Коды компе-тенций	Название компетенции	Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника ВУЗа
ОК	***Общепрофессиональные компетенции***
ОК-1	Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры.	- Знает сущность понятий «ценность», «бытие» и «культура»;- Умеет пояснить смысл и взаимосвязь таких понятий как «ценность», «бытие» и «культура»;- Умеет использовать знания для формулировки и отстаивания собственной точки зрения на соотношение и смысл понятий «ценности бытия» и «ценности культуры»;- Владеет культурой мышления и культурой общения.
ОК-2	Способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию общественно-политической жизни.	- Владеет познаниям в области социальной и политической жизни общества;- Умеет рассказать о наиболее важных явлениях общественной жизни и чётко сформулировать свою позицию;- Знает современную политическую жизнь и умеет отстаивать те тенденции, которые имеют гуманистическую направленность и интересам большинства людей.
ОК-3	Способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владение методами пропаганды научных достижений.	- Владеет техникой подготовки доклада, выступления, лекции;- Умеет общаться с публикой на разных уровнях;- Умеет завоевать внимание аудитории;- Умеет чётко и лаконично излагать свои мысли и соображения;- Знает различные формы и приёмы ораторского искусства;- Владеет искусством убеждать слушателей и увлекать их своими выступлениями.
ОК-4	Умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии.	- Умеет сформулировать свою гражданскую позицию;- Умеет объяснить сущность и значимость таких понятий, как гуманизм и демократия;- Знает, как подчинить свои творческие, общественные и частные интересы отстаиванию принципов гуманизма и демократии;- Владеет приёмами интеграции посредством творчества и общественной деятельности в жизнь современного общества.
ОК-5	Свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения.	- Знает правила построения фразы в устной и письменной речи;- Знает о различиях, существующих в устной и письменной речи;- Владеет русским литературным языком и навыками грамотной устной речи;- Умеет логично, последовательно и чётко излагать свои взгляды в устной и письменной форме;- Владеет навыками ораторского искусства;- Умеет пользоваться приёмами различных языковых стилей: публицистический, научный, разговорный, литературный, официально-деловой.
ОК-8	Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний.	- Владеет знаниями в области философии и смежных дисциплин;- Умеет логически мыслить и аргументировать свою позицию;- Знает основные законы мышления и способы убеждения;- Умеет анализировать и систематизировать данные и делать соответствующие выводы.
ОК-10	Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях.	- Умет вести переговоры, снимать напряжение в коллективе, находить компромиссные решения проблемы;- Знает основы конфликтологии;- Умеет предотвращать конфликтные ситуации;- Умеет находить способы разрешения конфликта;- Умеет примирять стороны с учётом знания основ психологии;- Владеет искусством самообладания и выдержки.
ПК	***Профессиональные компетенции выпускника***
ПК-2	Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь коллегам.	- Владеет навыками профессиональной этики;- Знает нормы этики делового общения;- Умеет логически мыслить и формулировать свою точку зрения;- Умеет отстаивать свою точку зрения;- Владеет искусством убеждения;- Владеет основами профессиональной педагогики.
В художественно-творческой деятельности
ПК-9	Умение организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом партнёрстве с актёрами, способствовать обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала.	- Владеет различными технологиями организации репетиционного процесса;- Умеет откликаться на импровизационные предложения актёров и находить им применение в работе;- Умеет составить и подготовить исчерпывающий план проведения репетиции.
ПК-11	Способность устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями сценического произведения.	- Владеет навыками взаимодействия и сотворчества со сценографом;- Владеет навыками взаимодействия и сотворчества с композитором;- Владеет навыками взаимодействия и сотворчества с хореографом.
ПК-12	Умение применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе: пространственное решение, музыку, свет, шумы, пластическую проработку.	- Владеет навыками взаимодействия с постановочной частью театра и театральными цехами (световым, звуковым);- Умеет поставить творческие задачи перед представителями смежных искусств.
В организационно-управленческой деятельности
ПК-16	Способность руководить работой постановочной группы в процессе подготовки новой постановки.	- Владеет основами методологии организации работы коллектива;- Умеет организовать слаженную работу разнородного коллектива;- Владеет навыками определения и устранения конфликтов, знаком с основами конфликтологии.
ПК-17	Готовность к практическому освоению обязанностей главного режиссёра (художественного руководителя) – формирование репертуара, подбор кадров артистического и художественного персонала, руководство всей творческой жизнью организации.	- Способен определить и твёрдо придерживаться одного творческого направления в работе;- Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху;- Умеет настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива;- Обладает художественным вкусом;- Владеет системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива;- Умеет выстроить систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной).
В педагогической деятельности
ПК-18	Способность проводить актёрские тренинги.	- Знает основы актёрских тренингов;- Умеет использовать навыки, приобретённые в процессе - актёрских тренингов на практике;- Владеет искусством донесения задач актёрских тренингов до творческого коллектива;- Умеет проводить актёрские тренинги самостоятельно.
ПК-19	Готовность к преподаванию актёрского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов.	- Знает основы театральной педагогики;- Владеет основами актёрского мастерства;- Владеет основами сценической речи, пластики, сценического движения, танца и вокала;- Владеет приёмами передачи своих знаний слушателям;- Умеет работать с непрофессиональным коллективом;- Знает основы детской психологии;- Умеет на равных говорить о преподавании актёрского мастерства с профессионалами.
ПК-20	Умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией	- Знаком с профессиональной терминологией в области театрального искусства;- Владеет искусствоведческой терминологией;- Умеет работать с литературой по театру и искусству: отбирает нужные фрагменты текста, составляет тезисы, конспекты, ищет цитаты и т.д.;- Умеет использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью.
Профессионально-специализированные компетенции: специализация «Режиссер эстрады»
ПСК-2.3	Умение опираться в своей творческой работе на знание основы театральной драматургии, эстрадных жанров и особенностей их развития в различных национальных школах.	- Владеет основами драматургии;- Понимает структуру и принцип построения драматических произведений различных направлений;- Умеет использовать особенности различных направлений драматургии для достижения наилучшего творческого результата.
ПСК-2.4	Способность разработать постановочный план эстрадного спектакля.	- Умеет разделить творческую работу на задачи и распределить среди них приоритеты;- Способен к долгосрочному планированию творческой работы, исходя из реальных возможностей коллектива;- Умеет работать, придерживаясь составленного плана.
ПСК-2.5	Готовность к постановке спектаклей в профессиональном театре в сотрудничестве с продюсером, артистами, художниками, другими участниками постановочной группы, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.	- Знает основные принципы взаимодействия режиссёра с театральным продюсером;- Знает основные принципы взаимодействия режиссёра с театральными артистами;- Знает основные принципы взаимодействия режиссёра с театральным художником;- Может распределить творческие задачи и организовать работу всех творческих служб театра для достижения синергетического эффекта их усилий;- Умеет применять в практической постановке спектакля полученные навыки чувственно-художественного восприятия мира;- Воспринимает мир образно, преобразуя полученные впечатления в сценические образы;- Знает основные принципы постановки концерта и спектакля в профессиональном театре и на эстраде.

«По актерскому мастерству»

Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Коды компетенций	**Название компетенции**	**Характеристика порогового (обязательного) уровня сформированности компетенции у выпускника ВУЗа**
ОК	***Общекультурные компетенции***
ОК-1	Способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры	- Знает сущность понятий «ценность», «бытие» и «культура»;- Умеет пояснить смысл и взаимосвязь таких понятий как «ценность», «бытие» и «культура»;- Умеет использовать знания для формулировки и отстаивания собственной точки зрения на соотношение и смысл понятий «ценности бытия» и «ценности культуры»;- Владеет культурой мышления и культурой общения
ОК-2	Способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию общественно-политической жизни.	- Владеет познаниям в области социальной и политической жизни общества;- Умеет рассказать о наиболее важных явлениях общественной жизни и чётко сформулировать свою позицию;- Знает современную политическую жизнь и умеет отстаивать те тенденции, которые имеют гуманистическую направленность и интересам большинства людей.
ОК-3	Способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владение методами пропаганды научных достижений.	- Владеет техникой подготовки доклада, выступления, лекции;- Умеет общаться с публикой на разных уровнях;- Умеет завоевать внимание аудитории;- Умеет чётко и лаконично излагать свои мысли и соображения;- Знает различные формы и приёмы ораторского искусства;- Владеет искусством убеждать слушателей и увлекать их своими выступлениями.
ОК-4	Умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии.	- Умеет сформулировать свою гражданскую позицию;- Умеет объяснить сущность и значимость таких понятий как гуманизм и демократия;- Знает, как подчинить свои творческие, общественные и частные интересы отстаиванию принципов гуманизма и демократии;- Владеет приёмами интеграции посредством творчества и общественной деятельности в жизнь современного общества.
ОК-5	Свободное владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, умеет создавать и редактировать тексты профессионального назначения.	- Знает правила построения фразы в устной и письменной речи;- Знает о различиях, существующих в устной и письменной речи;- Владеет русским литературным языком и навыками грамотной устной речи;- Умеет логично, последовательно и чётко излагать свои взгляды в устной и письменной форме;- Владеет навыками ораторского искусства;- Умеет пользоваться приёмами различных языковых стилей: публицистический, научный, разговорный, литературный, официально-деловой.
ОК-8	Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний	- Владеет знаниями в области философии и смежных дисциплин;- Умеет логически мыслить и аргументировать свою позицию;- Знает основные законы мышления и способы убеждения;- Умеет анализировать и систематизировать данные и делать соответствующие выводы.
ОК-10	Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях	- Умет вести переговоры, снимать напряжение в коллективе, находить компромиссные решения проблемы;- Знает основы конфликтологии;- Умеет предотвращать конфликтные ситуации;- Умеет находить способы разрешения конфликта;- Умеет примирять стороны с учётом знания основ психологии;- Владеет искусством самообладания и выдержки.
ПК	***Профессиональные компетенции выпускника***
ПК-2	Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь коллегам	- Владеет навыками профессиональной этики;- Знает нормы этики делового общения;- Умеет логически мыслить и формулировать свою точку зрения;- Умеет отстаивать свою точку зрения;- Владеет искусством убеждения;- Владеет основами профессиональной педагогики.
В художественно-творческой деятельности
ПК-10	Умение использовать в необходимых случаях актёрский показ в процессе репетиций	- Знаком со всеми элементами программы по актёрскому мастерству;- Владеет искусством использовать свои профессиональные навыки в репетиционном процессе;- Умеет ярко и образно наметить в показе сценическое действие того или иного персонажа для более полной постановки задачи перед актёром.
В педагогической деятельности
ПК-18	Способность проводить актерские тренинги	- Знает основы актёрских тренингов;- Умеет использовать навыки, приобретённые в процессе актёрских тренингов на практике;- Владеет искусством донесения задач актёрских тренингов до творческого коллектива;- Умеет проводить актёрские тренинги самостоятельно.
ПК-19	Готовность к преподаванию актёрского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов	- Знает основы театральной педагогики;- Владеет основами актёрского мастерства;- Владеет основами сценической речи, пластики, сценического движения, танца и вокала;- Владеет приёмами передачи своих знаний слушателям;- Умеет работать с непрофессиональным коллективом;- Знает основы детской психологии;- Умеет на равных говорить о преподавании актёрского мастерства с профессионалами.
ПК-20	Умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией	- Знаком с профессиональной терминологией в области театрального искусства;- Владеет искусствоведческой терминологией;- Умеет работать с литературой по театру и искусству: отбирает нужные фрагменты текста, составляет тезисы, конспекты, ищет цитаты и т.д.;- Умеет использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью.
Профессионально-специализированные компетенции:специализация «Режиссер эстрады»
ПСК-2.1	Умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного театрального и эстрадного искусства	- Знает историю русского и зарубежного театра;- Ориентируется в произведениях отечественной и зарубежной драматургии;- Владеет познаниями в области истории эстрады;- Умеет использовать свои знания на практике.
ПСК-2.2	Владение теорией и практикой режиссерского анализа драматургии, навыком разработки драматургии эстрадного номера, практикой сценического воплощения драматических произведений, эстрадных номеров	- Владеет теорией актёрского анализа роли;- Умеет воплотить теоретический анализ роли на практике;- Владеет искусством создания образов в драматических произведениях, в эстрадных номерах
ПСК-2.6	Владение основами актерского мастерства	- Владеет искусством использовать свои профессиональные навыки на сцене;- Умеет работать сосредоточенно и последовательно;- Владеет искусством творческого подхода к поставленным задачам.

1.4. Ожидаемые результаты освоения дисциплины:

«По режиссуре и актерскому мастерству»В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

иметь представление (познакомиться):- Об одухотворённости идеей как основном условии театральной деятельности;- О различных методиках актёрской игры и условиях, определяющих их применение в эстрадном искусстве;- О приёмах внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью;- О драматургии как первооснове спектакля, эстрадного номера;- О сценическом времени и пространстве;- О синтетической природе искусства театра вообще и искусства эстрады в частности, о связи театра со смежными искусствами.***знать (изучить):***- Роль и значение режиссёра творческом процессе, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном театре;- Теорию и методологию режиссуры;- Примат актёра на театре;- Значение отбора в искусстве;- Этические основы театрального дела;- Сферы смежных искусств;- Историю развития метода К.С. Станиславского и его учеников и последователей, основные законы органического поведения на сцене; пути создания сценического образа артистом эстрады;- Основы актёрского мастерства на уровне базовых элементов психотехники.***уметь:***- Мыслить категориями художественных образов в театральном и эстрадном искусстве;- Участвовать в коллективной работе как основной составляющей творческого процесса;- Настроить себя на творческий процесс в условиях публичности, заданных спецификой профессии;- Предъявить актуальную концепцию спектакля;- Привнести признаки современности в искусство режиссёра эстрады;- Мыслить действенными и событийными категориями;- Действовать и это действие выразить пением, словом, звуком, пластикой;- Самостоятельно работать над ролями (делать событийный анализ литературной основы);- Воплощать замысел на разных этапах репетиционного процесса;- Применять на практике чувство юмора, художественный вкус, ощущение стиля и жанра.

иметь навыки:

- Работы режиссёра с актёром;- Действенного анализа пьесы и роли, музыкального и литературного материала;- Определения и применения принципов и критериев отбора в театре;- Определения и поиска адекватного театрального выражения действия – основного выразительного средства сценического искусства;- Активного воздействия на аудиторию с целью донесения до неё определённой информации на основе владения элементами внешней выразительности;- Работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;- Пространственно-временного восприятия;- Актёрской работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *«По режиссуре и актёрскому мастерству»*

Курс "Режиссура и актёрское мастерство" для режиссеров эстрады является одним из основных профилирующих курсов в профессиональном цикле, использует и координирует все практические навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических уроков по дисциплинам профессионального модуля:

- Анализ драматических произведений

- Работа режиссёра с композитором- Работа режиссёра с хореографом- Работа режиссера со сценографом - Основы техники вокала- Основы сценического танца- Пластическое воспитание- Сценическая речь- Грим

Важную роль в освоении курса играют также теоретические знания, приобретаемые студентами в циклах теоретических дисциплин («Всеобщая история», «История России», «Новейшая история», «Философия», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История русского театра», «История кинематографа», «История режиссуры», «История эстрады» и др.), помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов. Необходимым условием освоения курса является производственная практика, в процессе которой студенты-режиссеры факультета эстрады закрепляют и осмысляют приобретаемые профессиональные навыки в учебных (курсовых и дипломных) спектаклях.

3. СТРУКТУРА И ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ*«По режиссуре и актерскому мастерству»*

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: ____ зачетных единиц; ____ академических часов

 Совместное обучение студентов-режиссеров и студентов-актеров проводится в форме творческой мастерской, где обе группы студентов проходят курс под руководством мастера - признанного и творчески авторитетного художника в области режиссуры эстрады. Руководитель мастерской подбирает себе педагогов-единомышленников (педагог по режиссуре, педагог по актерскому мастерству и педагоги по специальным дисциплинам). Соответственно дифференцируются и виды занятий:- совместные занятия режиссеров и актеров;- отдельные занятия режиссерской группы;- отдельные занятия актерской группы. Занятия каждого курса проводятся по всем формам вузовского обучения: лекционные, семинарские (показы и обсуждения самостоятельных работ), практические групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия, выполнение и проверка контрольных и курсовых работ.

Вид учебной работы	Трудоемкость
час	по семестрам, час.

12345678**Общая трудоемкость по учебному плану**

Аудиторные занятия:

- лекции- семинары- практические групповые занятия- практические мелкогрупповые занятия - практические индивидуальные занятия

Самостоятельная работа:

Вид контроля**экзамен**++++**зачет**++++ **Учебно-тематический план*«По режиссуре»***

Аудиторные занятия - ____ час.Самостоятельная работа - ____ час.Промежуточная аттестация - ____ час.

№п/п	Раздел, тема	Трудоёмкость (час.)	Текущий контроль и промежуточная аттестация (кол-во)
Самостоятельная работа	

лекцииСеминарыПрактические ГрупповыеПрактические МелкогрупповыеПрактические ИндивидуальныевсегоПедагогический показЗачётэкзамен

ПЕРВЫЙ КУРС

Тема 1. **Определение главного события этюда**Тема 2. **Сверхзадача этюда**Тема 3. **Сценическое действие**Тема 4. **Воздействие на зрителя**Тема 5. **Атмосфера этюда**Тема 6. **Темпо-ритм этюда**Тема 7. **Мизансцена этюда**Тема 8. **Композиция этюда**Тема 9. **Музыкальная и звуковая партитура этюда**Тема 10. **Упражнение на предметную композицию на заданную тему** Тема 11.**Упражнение на статичную мизансцену на заданную тему** Тема 12. **Этюды по картинам**

ВТОРОЙ КУРС

Тема 1. **Восприятие автора**Тема 2. **Мир образов и идей писателя**Тема 3. **Авторское «зерно»**Тема 4. **Режиссёрское прочтение пьесы**Тема 5. **Тема произведения и способы её раскрытия**Тема 6. **Сверхзадача произведения и мировоззрение автора**Тема 7. **Конфликт**Тема 8. **Сквозное действие и контрдействие**Тема 9. **Событийный ряд**Тема 10. **Характеры действующих лиц**Тема 11. **Сквозное действие роли. Перспектива артиста и перспектива роли**Тема 12. **Атмосфера** Тема 13. **Композиционные особенности пьесы**Тема 14. **Стилевые и жанровые характеристики пьесы**Тема 15. **Особенности ассистентской работы в режиссуре**Тема 16. **Упражнение "построение мизансцен вокруг предмета"** Тема 17. **Постановка самостоятельного отрывка**Тема 18. **Распределение ролей**

ТРЕТИЙ КУРС

Тема 1. **Преобразование драматического произведения в театральный спектакль**Тема 2. **Композиция**Тема 3**. Трактовка, раскрытие и воплощение драмы сцене**Тема 4. **Драматургия эстрадного номера**Тема 5. **Событийная структура пьесы**Тема 6. **Действенная логика**Тема 7. **Поиск сверхзадачи** Тема 8. **Режиссёрский отбор**Тема 9. **Мизансценический рисунок спектакля**Тема 10. **Создание самостоятельной композиции сценического произведения**Тема 11. **Подготовка постановочного плана спектакля**Тема 12. **Создание отрывка в соответствии с постановочным планом**Тема 13. **Создание эстрадного номера** Тема 14. **Создание эмоционально-образного конспекта спектакля**

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС

Тема 1. **Социальное восприятие спектакля**Тема 2. **Жизненное восприятие спектакля**Тема 3. **Театральное восприятие спектакля**Тема 4. **Подлинная жизнь на сцене и подлинная театральность.**Тема 5. **Композиция спектакля**Тема 6. **Подготовка дипломного спектакля**

ПЯТЫЙ КУРС

Тема 1. **Разработка режиссёрской экспликации**Тема 2. **Реализация режиссёрского замысла в профессиональном театре**Тема 3. **Практическое освоение теоретических навыковУчебно-производственная практика в профессиональном театре**

ВСЕГОПодготовка и сдача экзаменаИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебно-тематический план*«По актерскому мастерству»*

Аудиторные занятия - ____ час.Самостоятельная работа - ____ час.Промежуточная аттестация - ____ час.

№п/п	Раздел, тема	Трудоемкость (час.)	Текущий контроль и промежуточная аттестация (кол-во)
Самостоятельная работа	

ЛекцииСеминарыПрактические ГрупповыеПрактические МелкогрупповыеПрактические ИндивидуальныеВсегоПедагогический показЗачётЭкзамен

ПЕРВЫЙ КУРС

Тема 1. **Восприятие**Тема 2. **Сценическое внимание**Тема 3. **Освобождение мышц**Тема 4. **Воображение**Тема 5. **Взаимодействие**Тема 6. **Психологическое освобождение**Тема 7. **Импровизационное самочувствие**Тема 8. **Музыкально-пластические упражнения**Тема 9. **Наблюдения за физическим самочувствием**Тема 10. **Предлагаемые обстоятельства**Тема 11. **Этюды на событие**Тема 12. **Внутренний монолог**Тема 13. **Действие и контрдействие**Тема 14. **Природа конфликта**Тема 15. **Упражнения на ПФД** Тема 16. **Этюды на существование в условиях органичного молчания**Тема 17. **Этюды с импровизационным текстом**Тема 18. **Наблюдения за животными, людьми, музыкальные наблюдения** Тема 19 **Фантазии**

ВТОРОЙ КУРС

Тема 1. **Лицо автора**Тема 2. **Мир идей и образов автора**Тема 3. **Авторское зерно**Тема 4. **Этюды к образу** Тема 5. **Изучение драматургического материала**Тема 6. **Основы действенного анализа**Тема 7. **Предлагаемые обстоятельства**Тема 8. **Словесное действие**

ТРЕТИЙ КУРС

Тема 1. **Замысел и действие**Тема 2. **Осложняющий круг предлагаемых обстоятельств**Тема 3. **Цепочка поступков**Тема 4. **Метод физических действие**Тема 5. **Отбор действий**Тема 6. **Сверхзадача роли**Тема 7. **Сверхзадача спектакля**Тема 8. **Эстрадный номер**Тема 9. **Методика действенного анализа**Тема 10. **Анализ роли в действии (этюдный метод)**Тема 11. **Логика роли**Тема 12. **Авторская стилистика**

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС

Тема 1. **Актёрское перевоплощение**Тема 2. **Учебный спектакль**Тема 3. **Дипломный спектакль**Тема 4. **Освоение театральных пространств**Тема 5. **Зрительские аудитории**Тема 6. **Рост роли при встрече со зрителем**

ВСЕГО

Подготовка и сдача экзамена

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Примечание: на ПЯТОМ курсе (девятый и десятый семестры) занятия по актерскому мастерству у режиссеров не предусмотрены.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*«По режиссуре»*

4.1. Первый курс

Центральной задачей первого курса является наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, с тем, чтобы на протяжении последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всём её неповторимом своеобразии.Наряду с практическими занятиями по актёрскому мастерству с первого семестра студенты режиссёрской группы осваивают основы режиссуры. Будущий режиссёр должен развивать и поддерживать творческую инициативу своих товарищей по мастерской – актёров и режиссёров, выступающих в качестве исполнителей в упражнениях и этюдах. Он обязан понимать методическую направленность всех упражнений по мастерству актёра и быть помощником педагогов в работе над ними.Студент неизбежно сталкивается с проблемой определения главного события этюда и его сверхзадачи. Особое внимание должно быть уделено восприятию как побудителю к действию, что является основополагающей составной частью профессии режиссёра. Сложный творческий процесс работы над этюдом происходит под наблюдением педагогов, которые помогают будущему режиссёру разобраться в логике поступков, последовательности сценического поведения исполнителей, добиваясь максимальной правдивости и достоверности.На опыте работы над этюдами студенты-режиссёры постигают, что "на сцене нужно действовать", понимают значение событий как этапов сквозного действия драмы, но не только действие должно попадать в поле зрения будущего режиссёра. Не менее важно и воздействие на зрительный зал. Этой проблеме педагоги по режиссуре во главе с руководителем мастерской уделяют внимание, начиная с самых первых работ студентов. Воздействие на зрителя, предощущение этого воздействия, основано на предвидении зрительской реакции: расчет "участия" зрителя в будущем сценическом акте, разработка "роли" зрителя — все это становится в сегодняшнем театре закономерным и из новации превращается в норму. Поэтому данный раздел работы режиссера должен стать предметом поисков и проб с самого начала обучения.Занятия режиссёров посвящаются изучению элементов режиссёрской техники: теоретически рассматривается и практически тренируется – в первое время на самом элементарном уровне – весь комплекс специфических режиссёрских средств выражения. Атмосфера спектакля (в данном случае атмосфера этюда), темпо-ритм спектакля (в данном случае этюда), мизансцена спектакля (в данном случае – мизансцена в этюде) и композиция спектакля (в данном случае композиция этюда) – все эти выразительные средства режиссёра рассматриваются как прямые каналы непосредственной передачи в зрительный зал режиссёрской эмоции и режиссёрской мысли. Такой подход к изучению элементов режиссуры позволяет приучить студента-режиссёра с первых же шагов обучения сознательно пользоваться ими для идейно-эмоционального воздействия на зрителя.Работа студентов-режиссёров уже на первом курсе должна включать этюды и разработки по овладению пространством и временем сцены, предполагающие выражение через планировку, декорации и реквизит атмосферы события. То же через музыкальную и звуковую партитуры.Наряду с подобными тренировочными упражнениями по овладению выразительными возможностями режиссуры студенты учатся отбирать лаконичные выразительные средства для игровых этюдов, для максимального выявления их идейного и эмоционально-образного содержания.Базовыми на первом семестре являются режиссерские упражнения на предметную композицию на заданную тему (условия упражнения: студентам предлагается выявить только что произошедшее событие через предметы, элементы реквизита, костюмов - от 3 до 7 штук) и режиссерское упражнение на статичную мизансцену на заданную тему (условия упражнения: студентам предлагается выявить только что произошедшее событие с людьми. Мизансцена должна при своей статике быть органичной. Актеры должны существовать не в прерванном движении, а в оправданной статике - паузе, которая может возникнуть только при оценке факта, или при принятии события).Во втором семестре студентам предлагается выполнение этюдов на тему какого-либо произведения изобразительного искусства (по выбору студента). Условия упражнения: студентам предлагается выбрать для работы картину любого художника с возможностью нахождения в ней драматического конфликта. Любой эпохи и стиля. Картина должна выражать суть произошедшего события. Необходимо вскрыть событие, которое легло в основу картины, ее содержания. Это упражнение - первая встреча с автором. Необходимо нафантазировать жизнь героев, в стиле автора, за одну или две минуты до изображенной мизансцены и после нее. Этюд должен длиться от 3 до 5 минут. При необходимости можно использовать слова, шумы, звуки, свет и музыку. Анализ произведения живописи и определения события, конфликта и предлагаемых обстоятельств подведет исполнителей к осознанию содержания картины, осмыслению живописной мизансцены, задачи каждого "действующего лица", атмосферы, и, наконец, к раскрытию стиля и жанра выбранного художественного произведения.В течение года студенты делают доклады по отдельным главам книг К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, знакомятся с творческими биографиями выдающихся деятелей режиссуры русского и зарубежного театров. Ведут личные режиссёрские и актёрские дневники.Студент факультета эстрады – в перспективе неповторимая творческая личность, поэтому уже с самого начала обучения необходим индивидуальный подход к каждому студенту.В конце первого курса в итоговой беседе педагогов со студентами дается задание на летний период – подобрать отрывки, чтобы в начале второго курса каждый студент предложил их для обсуждения.

4.2. Второй курс

На втором курсе ключевым педагогическим понятием становится восприятие автора.Момент встречи с автором для второго курса является решающим: погрузиться в мир идей и образов того или иного писателя, драматурга. Присвоить и соотнести его с современностью. Воспитывать вкус к художественным достоинствам автора; любовь к содержанию, интерес к теме, сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю автора.Именно этим должны заниматься педагоги и студенты, работая над отрывками из драматургических произведений. В центре внимания должно находиться авторское "зерно", которое так или иначе формирует жанровое ощущение, являясь сердцевиной и сущностью выбранного материала.На третьем семестре студентам предлагается упражнение "Построение мизансцен вокруг предмета". Условие упражнения: студентам предлагается взять любой предмет (стол, дерево, колонну и т.д.). Целью упражнения является умение "выжать из предмета органичные мизансцены, как из лимона сок". Обычно оставляются 5-7 мизансцен, выражающих суть конфликта во взаимоотношениях между действующими лицами. Необходимо отметить, что сам предмет не должен участвовать в сюжете, к нему актеры должны приходить органично, следуя логике поведения своего действующего лица и логике взаимодействия между ними. Это главное условие упражнения. В отрывке обязательно должно быть хотя бы одно событие. Также упражнение направлено на воспитание ощущения "лепки тела и предмета в пространстве сцены". Можно студенту придумать этюд, а можно брать драматургический материал, анализ которого он делал в теоретических контрольных работах. В учебном процессе это первая попытка, на основе драматургического материала, "перевоплотиться в автора". Длительность этюда не должна превышать 3-5 минут. Важным этапом в процессе подготовки будущих режиссёров эстрады является работа над драматургическим произведением в качестве исполнителей вместе со студентами актёрской группы.В третьем и четвёртом семестрах продолжается работа над освоением элементов режиссёрского мастерства, но внимание концентрируется на детальном изучении драматургической первоосновы и режиссёрском анализе пьесы, который включает в себя следующие этапы:1. Режиссёрское прочтение пьесы, эмоциональное зерно произведения, идейно-образное видение спектакля как первоначальное возникновение, предчувствие замысла.2. Проверка замысла и возникшего образа спектакля через анализ выбранного материала:

- тема произведения, её актуальность для зрителя; необходимость целеустремленного раскрытия темы; исторические условия эпохи создания произведения; ознакомление с материалами, раскрывающими показанную в пьесе, опере действительность: историческими, научными, литературными, публицистическими, мемуарными, иконографическими;- идея произведения, его сверхзадача; мировоззрение автора - драматурга, композитора;- основной конфликт и отношения действующих лиц в этом конфликте, сквозное действие и расстановка персонажей по отношению к нему (развитие действия и контрдействия);- события как этапы непрерывно развивающегося сквозного действия; "зигзаги" движения пьесы;- выявление характеров действующих лиц на гребне событийного ряда;- определение сквозного действия каждой роли, её образное зерно; перспектива артиста и перспектива роли;- атмосфера, в которой живут и действуют персонажи;- образный строй актёра, сравнения, метафоры, гиперболы, ассоциативные ряды;

- структура пьесы и её композиционные особенности;

- стилевая и жанровая характеристика выбранного материала.

Этот этап завершается письменной курсовой работой — режиссёрским разбором выбранного каждым студентом-режиссёром материала. Форма изложения замысла — составная часть замысла.Одна пьеса разбирается на курсе художественным руководителем мастерской или педагогом режиссерской группы в качестве образцового примера. Этот разбор должен стать предметным уроком слияния подробности существования актёра с образным развитием действия в ощущении целого.В практические занятия по режиссуре входит ассистентская работа над отрывками, осуществляемая педагогами по курсу "Мастерство актёра", а также работа по разделу "Этюды к образу". Работая в качестве ассистента, студент учится объединять теорию и практику. От анализа произведения он подходит к элементам замысла и их воплощению.Ассистентская работа студентов предполагает подбор литературных, иконографических и других материалов к выбранному материалу, из которой взят отрывок, подготовку специальных докладов на эту тему, организацию экскурсий для изучения действительности. И главное – проработка в самостоятельных репетициях заданий, которые даются педагогом по мастерству актера на занятиях с подгруппой. В четвёртом семестре студенты показывают отрывки из драматических произведений, сделанные ими самостоятельно. Исполнителями ролей в отрывках являются студенты данной мастерской (актёры и режиссёры). В работе над самостоятельными отрывками студенты используют знания, приобретенные в ассистентской работе и теперь проверяют их на собственной практике. При подготовке самостоятельных работ проводятся постоянные консультации педагогов. Цель этих консультаций состоит в том, чтобы студент всё время помнил о главном принципе работы над отрывками из пьесы: идти от целого к частному. От всего произведения – к отрывку. От идеи материала в целом – к идее отрывка. От образного "зерна" всего произведения – к образности сочиненной студентом композиции. Как при разборе, так и при сценической реализации.Важным этапом работы является умение распределять роли в отрывках. Надо, чтобы студенты научились мотивировать назначение исполнителя в зависимости от реальных и потенциальных возможностей творческой индивидуальности актера. Распределение ролей в самостоятельных работах обсуждается и анализируется на занятиях режиссёрской группы с педагогами.

4.3. Третий курс

Задача третьего года обучения – теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования литературного произведения в сценическое – театральный спектакль.Создание композиции является важным этапом в процессе обучения. При изучении этого раздела учебной программы выявляется и воспитывается художественный вкус, умение перевести отрывки из произведений на сценический язык, обостряется ощущение событийной, действенной природы театра, чуткость по отношению к автору и к театральным выразительным средствам. Такие задания не только чрезвычайно полезны в учебном процессе, но и вооружают будущих режиссёров специфическими навыками, необходимыми им в дальнейшей работе с авторами в театре.В трактовке, раскрытии и воплощении драматического материала на сцене, в реализации художественно-творческих особенностей произведения решающую роль играет индивидуальность режиссёра — его мировоззрение, нравственные принципы, уровень культуры, жизненный опыт, понимание психологии, самостоятельность мышления, воображение, фантазия и организаторские способности. Развитию этих качеств посвящено комплексное обучение студента в режиссёрской группе третьего курса.Художественная проблематика постановки непосредственно связана с событийной структурой пьесы, её действенной логикой. Исходное, центральное, главное события становятся теми опорами, на которых будет возведено художественное целое спектакля. Поиски сверхзадачи – не умозрительный процесс. Они связаны с переживанием выбранного материала изнутри, своеобразным режиссёрским перевоплощением, с вызреванием сквозных линий действующих лиц, осознанием конфликта, отбором событий, фактов, предлагаемых обстоятельств.Работа с художником над эскизами и макетом (для этой цели полезно привлечь студентов факультета сценографии ГИТИСа или студентов художественных вузов), репетиции с исполнителями (студенты актёрской и режиссёрской групп), отбор конкретных действий и необходимых выразительных средств, приведут к рождению определенной стилистики мизансценического рисунка.Режиссер создаёт своеобразную самостоятельную композицию сценического произведения, некое соотношение целого и частностей, определяя главные, сущностные и подчиняя им второстепенные, случайные слагаемые постановки.На этом новом этапе работы становится необходимым изложить письменно постановочный план спектакля. Он охватывает:

- идейную проблематику пьесы, анализ событий, раскрытие основного конфликта, трактовку ролей;- образ будущего спектакля, его стилевые и жанровые особенности;- композиционные предпосылки – расстановку смысловых акцентов;- принципы и характер мизансценирования.

В качестве практической проверки постановочного плана студенты осуществляют самостоятельную постановку отрывков из того материала, над экспликацией которого работают. Хорошим показателем ценности режиссёрских намерений может стать эмоционально-образный конспект будущего спектакля – короткая композиция на тему выбранного материала, реализованное с исполнителями на площадке, режиссёрское сочинение, в котором найдут выражение жанровые, образные, действенные предпосылки задуманного спектакля.Самостоятельные работы студентов являются основой третьего года обучения. Тут проверяются инициатива, вкус, организационные навыки, накопленное умение работать с актёрами, степень овладения всеми компонентами процесса создания спектакля.Помимо отрывков из драматических произведений в течение третьего курса студентами режиссерской группы разрабатываются и реализуются с артистами замыслы эстрадных номеров.Режиссер учится овладевать всем арсеналом выразительных средств театрального искусства. И самое главное из них – поведение действующих лиц, умение изложить режиссёрские намерения на языке актёрского творчества.Важно отметить, что при совместном обучении студент-режиссёр должен обрести педагогические навыки. Овладение ими в процессе обучения во многом определяет объём и принципы программных требований по мастерству актера.

4.4. Четвёртый курс

Четвертый курс ставит задачей подведение итогов совместного обучения актёрско-режиссёрской мастерской.Целью четвертого курса по режиссуре является реализация режиссёрского замысла на материале выпускаемых курсом дипломных спектаклей, поставленных педагогами или студентами режиссёрской группы. Студенты-режиссёры также могут работать ассистентами у постановщиков-педагогов.Студенты режиссёрской группы должны освоить учение Вл.И. Немировича-Данченко о тройственном восприятии спектакля: социальном, жизненном и театральном. Целеустремленность, глубокая разработка психофизического самочувствия роли, мужественная простота – основа подлинной жизни на сцене. Яркая, увлекательная форма, рождённая образным восприятием драматургического материала и авторской индивидуальности – основа подлинной театральности.Студент-режиссёр встречается с необходимостью решать композицию спектакля, где в конкретизации замысла принимают участие художник и композитор, которые, являясь соавторами спектакля, находят свои выразительные средства, способствующие раскрытию жанровой природы спектакля, своеобразия авторского стиля.Студент должен постичь на собственном опыте разницу между уроками, учебными показами в институте и, соответственно, репетициями и спектаклями в театре. Педагогический коллектив курса во главе с художественным руководителем обязан установить в практике работы учебного театра строгую творческую и производственную дисциплину, малейшее нарушение которой должно решительно пресекаться.Подготовка дипломных спектаклей должна быть максимально приближена к условиям профессионального театра: с чётким планированием их выпуска, постепенным сокращением сроков работы над каждым последующим спектаклем, твёрдым репетиционным режимом.Работа над дипломным спектаклем завершается в учебном театре, после чего он входит в репертуар и начинается производственная практика, которой на последних семестрах уделяется особое внимание. Это и есть переход от учебной работы к профессиональной работе актёра и режиссёра.Особое внимание в условиях производственной практики следует обращать на поддержание творческой атмосферы на курсе и усиление работы по воспитанию у студента понимания искусства театра как коллективного труда, которая должна начинаться с 1 курса.Сроки выпуска спектаклей необходимо распределять так, чтобы студенты имели возможность в порядке производственной практики систематически и продолжительно играть дипломные спектакли в учебном театре, что даст им возможность приобрести к моменту окончания института необходимые для начинающего молодого актёра и режиссёра профессиональные навыки.Педагоги курса проводят беседы по этическим основам деятельности режиссёра.

4.5. Пятый курс

Пятый курс обучения режиссёрской группы предназначен для осуществления преддипломных и дипломных спектаклей. Учебная программа пятого курса включает три основных раздела:1. Выбор драматического материала и разработка режиссёрской экспликации. В основе работы лежит анализ драматического произведения, его жанровое определение, образное видение будущего спектакля. Экспликации обсуждаются на общих занятиях курса.2. Реализация замысла – постановка спектакля или концерта в театре.3. Повторение теоретических положений курса режиссуры эстрады на качественно иной основе практической деятельности в театре.Экзаменом по режиссуре (защитой дипломной работы) является дипломный спектакль или дипломный концерт студента, поставленный в профессиональном театре. Студент-дипломник сдаст перед защитой художественному руководителю курса и декану факультета режиссёрскую экспликацию и необходимую документацию (согласно Положению о защите дипломных работ): афишу, программу спектакля, протокол заседания художественною совета театра с обсуждением спектакля и решением о его приёме и включении в текущий репертуар, изобразительный материал — фотографии, макет или фотографии сценографии спектакля и эскизы оформления костюмов, видеозапись спектакля, критические отзывы в прессе.Защита дипломной работы (спектакля) происходит перед Государственной экзаменационной комиссией во главе с Председателем, утвержденным министерством культуры, и является итогом пятилетнего процесса обучения по специальности «Режиссура театра», квалификации «Режиссер эстрады».

«По актёрскому мастерству»

4.1. Первый курс

Центральной задачей первого курса является наиболее полное выявление индивидуальности каждого студента во всех аспектах: нравственном, творческом и профессиональном, с тем, чтобы на протяжении последующих лет обучения раскрыть и вырастить эту индивидуальность во всём её неповторимом своеобразии.В задачу первого года обучения входит комплексное овладение элементами внутренней техники актера, реализованное в действии на основе системы К.С. Станиславского и учения Вл.И. Немировича-Данченко.Главная учебно-творческая проблема первого года обучения – восприятие (восприятие студентом окружающей жизни, искусства, литературы в широком смысле, восприятие сценического события – в узкопрофессиональном смысле). Вокруг восприятия группируются все остальные элементы актёрского мастерства.Занятия по актёрскому мастерству направлены на то, чтобы активизировать инициативу студента, выявить качества его актёрского дарования.Педагоги, начиная с самых простых упражнений, воспитывают у студентов умение логически и последовательно действовать в данных предлагаемых обстоятельствах для достижения поставленной цели. В упражнениях студенты осваивают элементы актёрского мастерства: сценическое внимание, освобождение мышц, воображение, взаимодействие с партнёром. Используя последние открытия психологии творчества, педагоги стараются перманентно обновлять и разнообразить упражнения, постоянно вносят в них игровые и "шоковые" элементы, свойственные театру, насыщают их образными ассоциациями, чтобы избежать механистичности и схоластики.С первых шагов обучения студенты приучаются к выполнению многих сложных и трудных заданий, как бы превышающих их обычные возможности, а также и к разнообразию педагогических требований, суть которых связана со стрессовой и шоковой природой актёрского творчества. Точность в актёрском тренинге должна быть соединена с полной свободой воображения, предельная достоверность внутренней жизни актёра может раскрываться иногда в более или менее условной внешней обстановке, репортажную "натуральность" сегодняшних жизненных наблюдений за человеком в его повседневной жизни нужно уметь образно осмыслить, окружая и окутывая их плотной сетью поэтических ассоциаций, сравнений и метафор.Студенты с самого начала приучаются к поэтизации действия, рождаемого сценическим событием. На этом должно быть основано воспитание образного мышления актёра. Педагоги добиваются от студентов предельной искренности и откровенности самовыявления, прививают вкус к сегодняшнему способу выражения своих мыслей и чувств, к современной лексике простых психофизических действий.Важное место в структуре обучения в первом семестре является упражнение на беспредметные действия, или упражнение на память физических действий (ПФД).Большую пользу также дают упражнения в актёрской импровизации. На уроках первого семестра – это так называемая сиюминутная, импульсивная импровизация, когда студент одновременно является и автором, и исполнителем, чувствующим себя полновластным хозяином происходящего на учебной площадке. Это импровизация, рождающаяся от заданного жеста, сценической позы, слова, атмосферы, темпо-ритма и т. п. В таких импровизациях тренируются в комплексе все элементы внутренней и внешней техники актёра. В импровизациях достигается и еще одна важная цель первого этапа обучения – раскрепощение, освобождение студента, причем не только физическое, но и психологическое. А главное достоинство подобных упражнений заключается в выработке у актера импровизационного самочувствия, составляющего суть творческой природы артиста.Импровизационное самочувствие связано с важнейшим элементом актерской техники – восприятием. Это постоянная готовность воспринять явление, факт, событие, поступки партнеров.Круг этих и других возможных упражнений-тестов, заданий-"провокаций" педагогами определяется индивидуально. В программу первого и второго семестров вводится комплекс музыкально-пластических упражнений, которые составляют основу для каждоурочной обязательной разминки студентов и в дальнейшем перерастают в музыкально-пластические этюды, отрывки и т. п. Трудно переоценить роль музыки как организующего начала в освоении элементов психотехники актера. Этот музыкально-пластический тренинг, продолженный и на старших курсах, выливается в определённую линию обучения, которая проводится совместно с преподавателями ритмики, сценического движения и танца.Выработка импровизационного самочувствия у студентов подготавливает их к следующему шагу в овладении актёрским мастерством — к этюдам. На восприятии события в этюде необходимо, меняя предлагаемые обстоятельства, тренировать воображение студентов, добиваясь наибольшего количества вариантов выполнения задания.Основным элементом обучения на первом семестре являются этюды на существование в условиях органичного молчания. В данных этюдах особенно важна структура момента восприятия: подробная "расшифровка" мгновения предполагает замедленное, "рапидное" движение мысли, внутренний монолог, внутреннюю борьбу мотивов, разработку стрессовой оценки обстоятельств.Логика поведения студента-исполнителя в этюде обуславливается логикой его мышления. Поэтому следует обратить серьёзное внимание на овладение внутренним монологом, добиваясь от студентов активности и непрерывности существования в зонах молчания. Иногда целесообразно делать упражнения на произнесение внутреннего монолога вслух.На следующем этапе студенты переходят к работе над более сложными этюдами, отличительной особенностью которых является предельное обострение, экстремальность предлагаемых обстоятельств. Поэтому на темы этюдов следует обращать особое внимание, всемерно добиваясь их содержательности. Темы этюдов предлагают и разрабатывают сами студенты.Целесообразно первые два семестра занятия по мастерству актёра проводить совместно, объединяя для этого режиссёрскую и актёрскую группы. "Авторами" и "постановщиками" этюдов с одинаковым успехом могут быть студенты-режиссёры и студенты-актеры.Второй семестр ставит перед студентами задачу освоения одного из важнейших элементов актёрского мастерства — активного словесного воздействия на партнера и правильного восприятия его словесного контрдействия, точного определения природы конфликта. Исполнители и тут действуют от себя, от своих психофизических данных, не ставя перед собой задачи создания образа или выявления характерности.Особенное внимание нужно обратить на проблему слова в этюде. Текст должен возникать только как необходимое средство воздействия на партнера. Следует строго отбирать словесный материал и ограничивать его подлинной необходимостью. Не имея авторского текста и пользуясь текстом импровизационным, студенты приучаются к пониманию точного соответствия слова и действия, необходимости и целесообразности речи. При этом надо помогать студенту выявлять точную природу конфликта, развивать его способности к эмоциональному мышлению в предлагаемых обстоятельствах и импровизационность поведения.Вслед за этюдами с импровизационным текстом на втором семестре студенты переходят к разделам "Наблюдения" (за людьми, животными, музыкальные наблюдения) и "Фантазии" (целью данного упражнения является "одухотворение" предмета, студенту предлагается нафантазировать "жизнь" предмета).

4.2. Второй курс

На втором курсе ключевым педагогическим понятием становится восприятие автора.Момент встречи с автором для второго курса является решающим: погрузиться в мир идей и образов того или иного писателя, драматурга. Присвоить и соотнести его с современностью. Воспитывать вкус к художественным достоинствам автора; любовь к содержанию, интерес к теме, сюжету, композиции, выразительным средствам, стилю автора.Именно этим должны заниматься педагоги и студенты, работая над отрывками из прозаических, поэтических и драматургических. В центре внимания должно находиться авторское "зерно", которое так или иначе формирует жанровое ощущение материала, являясь сердцевиной и сущностью выбранной пьесы, оперы, оперетты, мюзикла.Подходом к автору и к работе над отрывками является раздел "Этюды к образу". Студенты получают персонажа в выбранном прозаическом или драматургическом произведении. Их задача - нафантазировать в этюдной форме жизнь персонажа за пределами литературной основы, освоить элементы его внутренней и внешней характерности. Упражнениями по этому разделу заканчивается третий семестр.При обучении студентов на втором курсе необходимо помнить о том, что второй курс – продолжение и развитие того, чему обучались студенты на первом курсе. Таким образом, второй год обучения должен стать серьезной школой изучения пьесы, уроками всестороннего исследования материала: изучением пьесы и автора и изучением драматургического материала каждой роли для студента-режиссёра.На четвертом семестре усиливается дифференциация режиссёрских и актёрских занятий. Студенты переходят к работе над драматическими отрывками и эстрадными номерами.На занятиях по мастерству актёра обе группы студентов (и режиссёры, и актёры) осваивают основы действенного анализа пьесы и роли, учатся естественно действовать в рамках предлагаемых обстоятельств и текста, заданных автором. В центр внимания постепенно входят проблемы словесного действия. Но сохранение выработанного на первом курсе импровизационного самочувствия и личностного подхода к жизни актёра на учебной сценической площадке (действие от себя, от своего "я") по-прежнему остается первейшей заботой педагогического состава мастерской, несмотря на большую и всё увеличивающуюся заданность многих параметров актёрского поведения.Это первая встреча студентов как актёров с авторским текстом, первая попытка собственного сценического прочтения пьесы. Впервые ставится задача раскрыть идею драматического произведения через сценическое действие.Работа должна быть направлена на поиски органического поведения в предлагаемых обстоятельствах. Работая над ролью, студенту надо определить логику поступков действующего лица, а затем, поставив себя в предлагаемые обстоятельства, сделать его поступки как бы своими поступками, мысли и слова как бы своими словами, обстоятельства его жизни – фактами своей биографии.Занятия на втором курсе характеризует углубление личностно-ориентированного подхода в организации образовательного процесса. Наряду с увеличением трудоёмкости исполнения заданий повышаются также и требования к актёрскому исполнению, самостоятельной подготовке, работе с педагогом. Ставятся цели постижения движения к образу персонажа. По итогам курса студенты-режиссеры должны знать границы своего актёрского диапазона.

4.3. Третий курс

Задача третьего года обучения – теоретическое и практическое освоение всех этапов преобразования драматического произведения в сценическое – театральный спектакль.В течение учебного года студенты и режиссёрской и актёрской групп должны пройти все этапы работы над ролью.Главная задача третьего курса по мастерству актера – воспитание умения переложить замысел на язык действий, способности к их поискам и отбору, умения взять на себя все более осложняющийся круг предлагаемых обстоятельств, выстроить и осуществить цепочку поступков - овладеть наиболее совершенным способом работы над ролью.Метод физических действий, открытый и разработанный К.С. Станиславским, явился завершающим звеном в эволюции его системы. С помощью метода наиболее эффективным образом достигается сближение личных психофизических качеств исполнителя с характером исполняемой им роли. С первых шагов исполнитель от своего собственного лица совершает поступки героя.Жёсткий отбор действий производится во имя выявления главного, обнажения образной, поэтической сути происходящего. Задача режиссёра (и актёра) заключается в том, чтобы построить такую логику действия, взаимодействия и борьбы на сцене, которая бы глубоко и ярко раскрывала сверхзадачу ролей и спектакля.Очень важной для обретения и сохранения в спектакле импровизационного самочувствия актера представляется методика действенного анализа, разработанная М. О. Кнебель. Анализ роли в действии, в этюдных пробах, соединение анализа с синтезом – важнейшие приёмы репетиционной работы, чуткость по отношению к автору и к театральным выразительным средствам.Соотнести и присвоить логику роли, авторскую стилистику, сделать их своими собственными – главная задача исполнителя.

4.4. Четвёртый курс

Четвертый курс ставит задачей подведение итогов совместного обучения актёрско-режиссёрской мастерской. Далее (на пятом курсе, после защиты дипломов актерской группой курса) актерское мастерство у режиссеров не предусмотрено.Основной задачей по курсу актерского мастерства является проблема актерского перевоплощения - создание целостного сценического образа.Эти навыки отрабатываются в учебных спектаклях, которые готовятся под руководством педагогов мастерской и самими студентами режиссёрской группы. Студенты-актеры (вместе со студентами-режиссерами, контролирующими этот процесс) проходят весь путь создания роли: от застольного периода до премьеры (работа с режиссером, хореографом, художником по костюмам и др.).Часть спектаклей по решению мастерской выносится для оценки кафедрой эстрадного искусства и, по итогам заседания кафедры, Государственной экзаменационной комиссией (дипломные спектакли).В зависимости от художественной целесообразности режиссёром спектакля по согласованию с мастерской выбирается площадка для выпуска спектакля: Учебный театр ГИТИС или Новая сцена ГИТИСа.Это создаёт условия, способствующие режиссерскому и актёрскому освоению студентами различных театральных пространств, развитию навыков работы с различной зрительской аудиторией.При составлении репертуара руководство курса должно использовать разнообразие жанров (драматический, пластический спектакли, спектакли для детей, эстрадные концерты), ставящих перед актёрами необходимость перевоплощения, овладения характерностью, пластической выразительностью, вокальными навыками.Систематический показ спектаклей под наблюдением педагогов даёт возможность режиссерам и молодым артистам эстрады понять, как происходит творческий рост роли при встрече со зрителями.

4.5. Пятый курс

 Занятий по актерскому мастерству не предусмотрено.

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ *«По режиссуре и актерскому мастерству»*

5.1. Критерии и порядок оценки формируемых компетенций

Каждый семестр первого курса должен начинаться с выбора и самостоятельной подготовки всеми студентами (и актерами и режиссерами) за минимальный срок отрывков из любой интересующей их пьесы — предоставляется возможность сыграть любую роль, о которой они мечтают. Эти отрывки необходимы как материал для более глубокого знакомства со студентами, но главное — как повод для серьёзного разговора о простейших элементах актёрской технологии.

 Текущий контроль успеваемостипо актёрскому мастерствупроводится в формерабочих показов.

Критерии оценки знаний *(по режиссуре):*

1. Усвоение всех основных проблем и тем курса; активное участие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; полный и качественный ответ на основные и дополнительные вопросы по теории режиссуры; оригинальность и самостоятельность замысла и его воплощения; творческая реализация сценических умений и навыков в работе с актёром. – Оценка ***“отлично”.***2. Усвоение основных проблем и тем курса; участие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; качественный ответ на основные вопросы по теории режиссуры; самостоятельность замысла и его воплощения; реализация сценических умений и навыков в работе с актёром. – Оценка ***“хорошо”.*** 3. Усвоение не всех основных проблем и тем курса, недостаточная активность в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; недостаточное знание и понимание основных вопросов теории режиссуры; несамостоятельность замысла и его воплощения; недостаток сценических умений и навыков в работе с актёром. – Оценка ***“удовлетворительно”.*** 4. Незнание основных проблем и тем курса; неучастие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; незнание и непонимание основных вопросов теории режиссуры; отсутствие замыслов и сценических навыков работы с актёром. – Оценка ***“неудовлетворительно”.***

Критерии оценки знаний *(по актёрскому мастерству):*

1. Усвоение основных элементов внутренней и внешней актёрской техники; активное участие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; творческая реализация теоретических знаний, практических умений и сценических навыков. – Оценка ***“отлично”.***2. Усвоение не всех элементов внутренней и внешней актёрской техники; участие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; качественная реализация теоретических знаний, практических умений и сценических навыков. – Оценка ***“хорошо”.*** 3. Усвоение некоторых элементов внутренней и внешней актёрской техники; недостаточная активность в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; недостаточный объём теоретических знаний, практических умений и сценических навыков. – Оценка ***“удовлетворительно”.***4. Отсутствие внутренней и внешней актёрской техники; неучастие в рабочих и контрольных показах и показах самостоятельных работ; незнание теории и невладение практическими умениями и навыками. – Оценка ***“неудовлетворительно”.***

5.2. Оценочные средства текущего контроля успеваемостиПервый курс:

«По режиссуре»- Регулярные показы режиссёрских упражнений и этюдов;- Выполнение упражнений на предметную композицию на заданную тему и на статичную мизансцену на заданную тему;- Выполнение упражнения "Этюд по картине";- Семинары (показы самостоятельных работ) и доклады по тематике изучаемых разделов. Примерные темы докладов: *- одухотворенность идеей как основное условие театральной деятельности; - коллективный характер творчества; - этические основы театрального дела; - синтетическая природа искусства театра, связь со смежными искусствами; - примат актёра на театре; - основные принципы работы режиссёра с актёром; - драматургия – первооснова спектакля; - режиссёр, его роль и значение в творческом процессе, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном эстрадном искусстве; - действие – основное выразительное средство сценического искусства; - сценическое пространство и время; - художественный образ в театральном и эстрадном искусстве; - признаки современности в искусстве режиссера эстрады; - признаки современности в искусстве артиста эстрады; - значение отбора в искусстве; - принципы и критерии отбора в театре и др.*- Доклады по истории русского психологического театра;- Доклады по истории эстрадного искусства;- Регулярная проверка и обсуждение творческих дневников с записями интересных, подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, атмосферы, характеров, внутренних монологов.***«По актерскому мастерству»***

- Регулярные показы актёрских упражнений и этюдов;- Семинары (показы самостоятельных работ) и доклады по тематике изучаемых разделов;- Регулярная проверка и обсуждение творческих дневников с записями интересных, подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, атмосферы, характеров, внутренних монологов.

Второй курс:

«По режиссуре и актерскому мастерству»- Выполнение упражнений по разделу "Этюды к образу"- Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;- Выполнение упражнения "Построение мизансцен вокруг предмета";- Работа над отрывками из драматических произведений, эстрадными номерами;- Семинары и доклады по тематике изучаемых разделов;- Мастер-классы по анализу и разбору драматического материала.

Третий курс:

«По режиссуре и актерскому мастерству»- Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;- Постановка отрывков из драматических произведений под руководством педагога, постановка эстрадных номеров- Разбор письменных теоретических работ;- Разбор результатов показов самостоятельных отрывков студентами режиссёрской группы.

Четвёртый курс:

«По режиссуре и актерскому мастерству»- Регулярные показы самостоятельно подготовленных отрывков;- Разбор результатов участия в учебно-производственной практике;- Разбор письменных теоретических работ;- Подготовка спектаклей;- Разбор результатов участия в спектаклях, поставленных студентами режиссёрской группы.

Пятый курс:

«По режиссуре»- Разбор режиссёрских замыслов спектаклей, подготовка к работе в профессиональном театре;- Разбор итогов учебно-производственной практике в профессиональных театрах.***«По актерскому мастерству»***- Занятий по актерскому мастерству у режиссеров не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства промежуточной аттестации и формируемых компетенций*«По режиссуре и актерскому мастерству»*

Изучение дисциплины осуществляется на протяжении десяти семестров, при этом в нечётных семестрах контроль реализуется в форме зачёта, а в чётных семестрах – в форме экзамена.

«По режиссуре»

На зачет в конце первого семестра выносятся упражнения на предметную композицию на заданную тему и на статичную мизансцену на заданную тему. На экзамен в конце первого курса (2 семестр) выносятся упражнения по разделу "Этюд по картине".***«По актерскому мастерству»*** На зачёт в конце первого семестра выносятся упражнения и этюды – индивидуальные, парные и групповые - по освоению импровизированного самочувствия и элементов действия в простейших предлагаемых обстоятельствах по законам органической жизни: а) этюды на существование в условиях органического молчания б) этюды на рождение слова; упражнения-тренинги с музыкой, выявляющие музыкальность, пластичность, ритмичность студента. На экзамен в конце первого курса (2 семестр) у каждого студента должны быть вынесены актёрские работы в разделе "Наблюдения" (за людьми, животными, музыкальные наблюдения), этюды на фантазию.***«По режиссуре»*** На зачёт в конце третьего семестра выносятся упражнения по разделу "Построение мизансцен вокруг предмета". На экзамен по режиссуре в конце второго курса (4 семестр) выносятся: режиссерские отрывки, письменные работы, представляющие собой режиссёрский разбор пьесы, русской или зарубежной.***«По актерскому мастерству»*** На зачёт в конце третьего семестра выносятся упражнения по разделу "Этюды к образу". На экзамен в конце второго курса (4 семестр) у каждого студента должны быть вынесена актёрская работа в отрывках из драматических произведений.*«****По режиссуре»*** На зачёт в конце пятого семестра и экзамен в конце шестого семестра выносятся отрывки из драматических произведений, эстрадные номера. В качестве исполнителей ролей привлекаются студенты режиссёрской и актерской групп. Кроме того на экзамен в конце шестого семестра студенты представляют в письменном виде постановочный план, эскизы и макет, предложения по музыкальному, световому и звуковому оформлению спектакля или эстрадного номера. Также на экзамене третьего курса возможен показ этапа работы (акт или два акта) над будущим дипломным спектаклем или дипломным концертом.***«По актерскому мастерству»*** На зачёт в конце пятого семестра и экзамен в конце шестого семестра выносятся отрывки из драматических произведений, эстрадные номера. На экзамене третьего курса (6 семестр) возможен показ этапа работы (акт или два акта) над будущим дипломным спектаклем или дипломным концертом.***«По режиссуре и актерскому мастерству»*** 7 и 8 семестры: сценические этапы работы над несколькими дипломными спектаклями (отдельные сцены, акты), дипломные спектакли, дипломные концерты. При оценке успеваемости по мастерству актера у режиссеров необходимо учитывать и показатели по производственной практике.***«По режиссуре»*** 9 и 10 семестры: режиссерская практика, подготовка дипломного спектакля или дипломного концерта в профессиональном театре.***«По актерскому мастерству»***9 и 10 семестры: занятий по актерскому мастерству у режиссеров Учебным планом не предусмотрены.

5.4. Учебно-производственная практика

«По режиссуре и актерскому мастерству»

 Производственная практика студентов (и актеров и режиссеров) по актёрскому мастерству начинается с момента их участия в концертах, мастер-классах и первых учебных спектаклях. На втором курсе она может быть осуществлена в следующих формах:- Участие в массовых сценах в спектаклях старших курсов;- Участие в концертах с подготовленными отрывками по мастерству актёра, вокалу и сценической речи (с 4-го семестра);- Участие в небольших эпизодических ролях в спектаклях выпускных курсов (с 4-го семестра). Наряду с показом учебных спектаклей в учебном театре производственная практика студентов третьего курса предусматривает участие их в концертах с эстрадными номерами, участие в спектаклях выпускного курса и т. д. На четвёртом курсе возрастает объём производственной практики. Кроме тех её форм, которые осуществлялись в течение периода обучения на втором и третьем курсах, кроме спектаклей в учебном театре, целесообразно участие студентов-режиссеров в спектаклях профессиональных театров в самых разных качествах (режиссер-ассистент, режиссер-практикант, помощник режиссера и т.д.). Созерцательная, ассистентская и преддипломная практика в профессиональном театре. На пятом курсе студенты получают приглашение поставить спектакли в профессиональном театре. На регулярных занятиях с педагогами обсуждаются вопросы подготовки постановочного плана, прорабатываются замыслы и общее решения спектакля. После этого студенты режиссёрской группы проверяют эти знания на практике в условиях профессиональной театральной ситуации. По итогам практики проводится защита её результатов (защита дипломной работы) на заседании Государственной аттестационной комиссии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*«По режиссуре и актерскому мастерству»*

6.1. Основная литература

Акимов Н. П. Театральное наследие. В 2т. О режиссуре. Режиссёрские экспликации и заметки. Т. 2. -Л.: Искусство, 1978. – 287с.**Брук П.** Пустое пространство. - М.: Прогресс, 1976. - 247с.**Вахтангов Е. Б.** Материалы и статьи. - М.: ВТО, 1959. - 466с.**Гончаров А. А.** Режиссерские тетради. - М.: ВТО. 1980. - 374с.**Горчаков Н. М**. Режиссерские уроки Вахтангова. - М.: Искусство, 1957. - 192с.**Горчаков Н. М.** Режиссерские уроки К. С. Станиславского. 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Искусство. 1951. - 566с.**Захава Б. Е.** Мастерство актера и режиссера. 3-е изд. Исп. и доп. - М.: Просвещение, 1973. - 320с.**Кнебель М. О.** О действенном анализе пьесы и роли. 3-е издание. - М.: Искусство, 1982. - 119с.**Кнебель М. О.** Школа режиссуры Немировича-Данченко. - М.: Искусство, 1966. - 168с. **А. М. Лобанов.** Документы, статьи, воспоминания. Сост., вступ. Статья и прим. Г. Г. Зориной. - М.: Искусство, 1980. - 407с.**Малочевская И.Б.** Режиссёрская школа Товстоногова. – СПб.: СПбГАТИ, 2003. – 160с.**Мастерство режиссёра.** I – IV курсы. Под общей ред. Н.А.Зверевой – М.: РАТИ_ГИТИС, 2007. – 534 с. – (ГИТИС – студентам. Учебники. Учебные пособия.)**Мейерхольд В. Э.** Статьи, письма, речи, беседы. В 2-х ч. - М.: Искусство, 1968.**Мейерхольд репетирует**: в 2 т. – М.: Артист, Режиссёр, Театр, 1993. **Мочалов Ю. А.** Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены) – М.: Просвещение, 1981.**Немирович-Данченко Вл. И.** Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма. Сост., Вступ. ст. и комм. М. Н. Любомудрова. - М.: Правда, 1989. - 576с.**Немирович-Данченко Вл. И.** Театральное наследие. В 2т. Т. 2. - М.: Искусство, 1954. – 424с. **Немирович-Данченко Вл. И.** Незавершенные режиссерские работы. "Борис Годунов". "Гамлет". - М.: ВТО, 1984. - 335с.**Немирович-Данченко Вл. И.** Репетиции "Кремлевских курантов". - М.: Искусство, 1969. - 404с.**Немирович-Данченко Вл. И.** Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью (1877-1942). - М.: ВТО, 1980. - 375с.**Поламишев А.М.** Мастерство режиссёра. Действенный анализ пьесы. –М.: Просвещение, 1982. – 224с.**Поламишев А.М.** Мастерство режиссёра: от анализа к воплощению. – М., 1992.- 312с.**Попов А. Д.** Творческое наследие. В 3-х кн. - М.: ВТО, 1979 - 1986.**Рехельс М.Л.** Режиссёр – автор спектакля. – Л.: Искусство, 1969. – 232с.**Станиславский К. С**. Собрание сочинений в 9 томах, М., «Искусство», «Московский Художественный театр», 1988 - 1999. **Станиславский К. С**. Собрание сочинений в 8 томах, М., «Искусство», 1954 - 1961.**Станиславский К. С.** Режиссерские экземпляры К. С. Станиславского. 1898-1930. В 6 т. - М.: Искусство, 1980.**Станиславский К. С.** Из записных книжек. В 2 т. - М.: ВТО, 1986.**Станиславский репетирует.** Сборник. Сост., ред. И. Виноградская. - М.: СТД РСФСР, 1987. - 592с.**Сулимов М.В.** Посвящение в режиссуру. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2004.- 576с.**Творческое наследие В. Э. Мейерхольда.** Сборник /Л. Д. Вендровская, А. В. Февральский. - М.: ВТО, 1978.- 488с.**Товстоногов Г. А.** Беседы с коллегами. - М.: СТД РСФСР, 1988. - 528с.**Товстоногов Г. А.** Зеркало сцены. В 2 кн. - Л.: Искусство, 1980.**Товстоногов Г.А.** О профессии режиссёра. Изд. 2-е, доп.- М.: ВТО, 1966.- 358с.**[Товстоногов Г.А.]** Георгий Товстоногов репетирует и учит. Литературная запись Семёна Лосева. – СПб:. Балтийские сезоны, 2007. – 608с.**Топорков В.О.** К.С. Станиславский на репетиции. Воспоминания. – М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2002. – 272 с.**Туманишвили М.И.** Введение в режиссуру. – М.: Школа драматического искусства, 2003. – 269с.**Эфрос А. В.** Репетиция - любовь моя. - М.: Искусство, 1975. - 319с.**Эфрос А. В.** Профессия: режиссер. - М.: Искусство, 1979. - 367с.**Эфрос А. В.** Продолжение театрального рассказа. - М.: Искусство, 1985. - 399с.

6.2 Дополнительная литература

Варпаховский Л. Наблюдения, опыт, анализ. – М., 1978.**Владимиров С.** Действие в драме. – М., 1972.**Владимиров С.** Драма. Режиссёр. Спектакль. - М., 1976.**Встречи с Мейерхольдом**: Сб. воспоминаний / М. Валентей и др. - М.: ВТО, 1967. - 622с.**Горчаков Н.** Беседы о режиссуре – М.– Л.: Искусство, 1941.**Дикий А. Д.** Повесть о театральной юности. - М.: Искусство, 1957. - 359с.**Захава Б. Е**. Мастерство актера и режиссера. М., Просвещение, 1973.**Зубов А. Е.** А.И. Кацман о режиссуре и мастерстве актера. Конспект лекций. Учебно-теоретическое пособие. – Новосибирск, НГТИ, 2007.**Калмановский Е. С.** Книга о театральном актере – Л.: Искусство, 1984.**Кнебель М. О.** Поэзия педагогики – М.: ВТО, 1984.**Мейерхольд В. Э.** Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 1, 2. – М.: Искусство, 1968.**Мейерхольд В. Э.** Переписка (1346-1939). - М.: Искусство, 1976. - 464с.**О Станиславском**: Сборник воспоминаний. – М.,1948.**Рудницкий К. Л.** Русское режиссерское искусство. 1898 - 1907. - М.: Наука, 1989. - 384с.**Рудницкий К. Л.** Русское режиссерское искусство. 1908 - 1917. - М.: Наука, 1990. - 280с.**Рудницкий К. Л.** Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.**Стрелер Д.** Театр для людей – М.: Радуга, 1984.**Строева М. Н.** Режиссерские искания Станиславского. 1898 – 1917. – М.: Наука, 1973.**Строева М.** Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917 – 1938. – М.: Наука, 1977.

6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины

 HYPERLINK "http://www.mkrf.ru/" www.mkrf.ru – Министерство культуры Российской Федерации HYPERLINK "http://www.rosculture.ru/" www.rosculture.ru – Федеральное агентство по культуре и кинематографии HYPERLINK "http://www.stdrf.ru/" www.stdrf.ru – Союз театральных деятелей России HYPERLINK "http://www.infoculture.rsl.ru/" www.infoculture.rsl.ru – НИЦ «Информкультура» содействует разработке и реализации новой культурной политики в Российской Федерации HYPERLINK "http://www.aki-ros.ru/" www.aki-ros.ru – Агентство культурной информации создано Автономной некоммерческой организацией «Единство журналистики и культуры» HYPERLINK "http://www.culturemap.ru/" www.culturemap.ru – Культура регионов России. Корпоративный сайт, на котором во всём разнообразии представлена многонациональная культура России HYPERLINK "http://www.mincult.isf.ru/" www.mincult.isf.ru – «Культура России». Интернет-портал создан «Российской сетью культурного наследия» при поддержке Британского Совета и ЮНЕСКО HYPERLINK "http://www.rusculture.info/" www.rusculture.info – Общество и культура. Каталог ссылок содержит более 15 тысяч ссылок на сайты, посвященных культуре и искусству HYPERLINK "http://www.rik.ru/" www.rik.ru – Российский институт культурологи является единственным в стране исследовательским центром по вопросам культуры и культурной политики HYPERLINK "http://www.liart.ru/" www.liart.ru – Российская государственная библиотека по искусству. Информационный, научный, консультативный центр по проблемам искусства HYPERLINK "http://www.theatre.ru/" www.theatre.ru – Театр. Наиболее информативный сайт, посвященный московской театральной жизни HYPERLINK "http://www.vsekonkursy.ru/" www.vsekonkursy.ru – Конкурсы, гранты, стипендиальные программы. Отечественный информационный интернет-гид по всероссийским и международным грантовым источникам всех направлений, в том числе в области науки, образования, культуры и искусства. Представляет справочник стипендий и грантов для обучения в Европе на 2008-2009 годы. Удобная и простая система рубрикации и поиска на сайте позволяет найти необходимую информацию как опытным, так и начинающим соискателям

А так же:1. **Захава, Б.Е.**   Мастерство актера и режиссера : учебное пособие для учеб. заведений культуры и искусства / Б. Е. Захава изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Просвещение,- 1973 г. HYPERLINK "https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=629a887d1c8f466cd1001831a20abbd5&url=http%3A%2F%2Fbiblioteka.teatr-%D0%BEbraz.ru%2Fnode%2F7065" \t "_blank" http://biblioteka.teatr-оbraz.ru/node/70652. **Мастерство режиссера** : учебное пособие / под общ. ред. Н.Зверевой. - М. : ГИТИС, 2007. - 534с. - (ГИТИС - студентам. Учебники. Учебные пособия.) HYPERLINK "https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=629a887d1c8f466cd1001831a20abbd5&url=http%3A%2F%2Fbiblioteka.teatr-obraz.ru%2Fnode%2F7066" \t "_blank" http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/70663. **Психологические основы системы Станиславского:** /антология/ Евгений Яковлевич Басин.- Академия гуманитарных исследований, - М. : Гуманитарий, 2009.-136с. ЭБС «РУКОНТ» HYPERLINK "https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=629a887d1c8f466cd1001831a20abbd5&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Frubric%2F30" \t "_blank" http://rucont.ru/rubric/30**4. Петров В.А.** Развитие творческого потенциала личности в театральной педагогике: учебное пособие по специальности 050100 «актерское искусство» для студентов, преподавателей и режиссеров театральных коллективов/В.А.Петров Челябинская гос.академия культуры и искусства.- Челябинск, 2005.-94 с.// ЭБС «РУКОНТ» HYPERLINK "https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=629a887d1c8f466cd1001831a20abbd5&url=http%3A%2F%2Frucont.ru%2Frubric%2F30" \t "_blank" http://rucont.ru/rubric/30

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ*«По режиссуре и актерскому мастерству»*

 Совместное обучение студентов-режиссёров и студентов-актёров проводится в форме творческой мастерской, где обе группы студентов проходят курс под руководством мастера – признанного и творчески авторитетного художника в области эстрадного искусства. Руководитель мастерской подбирает себе педагогов-единомышленников (педагог по режиссуре, педагог по актёрскому мастерству и педагоги по специальным дисциплинам). Соответственно дифференцируются и виды занятий:- совместные занятия режиссёров и актёров;- отдельные занятия режиссёрской группы;- отдельные занятия актёрской группы.

Занятия каждою курса проводятся по всем формам вузовскою обучения: лекционные, семинарские (показы самостоятельных отрывков), практические групповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия, выполнение и проверка контрольных и курсовых работ.Художественный руководитель и педагоги должны изучить каждого студента своей мастерской и стремиться развивать лучшие стороны его дарования, особенности его творческой индивидуальности и в соответствии с этой задачей планировать конкретный учебный процесс, модифицируя требования программы для каждого нового набора.Специальные дисциплины учебного плана – режиссура, актёрское мастерство, художественное оформление спектакля, постановка танца в спектакле, основы техники вокала, сценический танец, сценическая речь, сценическое движение, ритмика и т. п. — ведутся педагогами-специалистами под непосредственным наблюдением руководителя мастерской.

 В условиях режиссёрско-актёрской мастерской, своеобразной модели театра, с первых шагов и на всех дальнейших этапах возникает возможность воспитать в студентах-режиссерах пристальное внимание к студентам-актерам и творческое взаимодействие с ними. Руководитель и педагоги каждой мастерской несут ответственность за профессиональную подготовку и нравственное воспитание будущих художников. Содержание занятий должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;- логичность, четкость и ясность в изложении материала;- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов;- связь теоретических положений и выводов с практикой.

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Проверка, контроль и оценка знаний студента, требуют учета его индивидуального стиля в осуществлении учебной деятельности. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ*«По режиссуре и актерскому мастерству»*

8.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта занятий, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать следующие субъективные факторы:1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Необходимо отличать пробелы в знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы на преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит в свои способности.2. Наличие умений, навыков умственного труда:

- умение конспектировать на занятии и при работе с книгой;- владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, определение понятий, правила систематизации и классификации.

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится серьезным препятствием в учебе.4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим состоянием. Ведь серьёзное учение – это большой многосторонний и разнообразный труд. Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством её усвоения, умением её использовать и развитием у себя способности к дальнейшему самостоятельному образованию.5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать своё эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе.6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним.7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков – важная составляющая самоорганизации человека, без неё невозможна успешная работа по управлению своим поведением, деятельностью.Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту. Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов.Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности человека в тот или иной момент его деятельности.**Работоспособность** – способность человека к труду с высокой степенью напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние факторы работоспособности. К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные особенности, воля, состояние здоровья.

 К внешним: - организация рабочего места, режим труда и отдыха; - уровень организации труда – умение получить справку и пользоваться информацией; - величина умственной нагрузки.

 Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие условия продуктивности умственной деятельности:

- во всякий труд нужно входить постепенно;- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп работы;- привычная последовательность и систематичность деятельности;- правильное чередование труда и отдыха.

 Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее плодотворным является *утреннее время (с 8 до 14 часов),* причем максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем *послеобеденное* - (с 16 до 19 часов) и *вечернее* (с 20 до 24 часов). Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10-15 мин, через 3-4 часа работы отдых должен быть продолжительным – около часа.Следует взять за правило: *учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра*.

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер (теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, её содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема работы или переоценки своих сил).При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими задачами и учебными проблемами в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем над двумя-тремя дисциплинами.Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую её часть, надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных усилий.Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с интересом.

8.2. Рекомендации по выполнению курсовой работы

Исходя из творческой целесообразности и задач, поставленных педагогом и/или студентом режиссёрской группы, студент должен добиваться максимально полной реализации своих творческих способностей в данной конкретной роли.

8.3. Рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка к экзамену заключается в систематической работе надо ролью с учётом задания педагога и/или студента режиссёрской группы, исходя из творческой индивидуальности.

Экзамен проходит в практической форме показа на кафедру и зрителя.

Знания, умения, компетенции, показанные студентами на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка объявляется студенту по окончании заседания кафедры и последующего совещания педагогов мастерской, выставляется в зачетную книжку и экзаменационную ведомость.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ*«По режиссуре и актерскому мастерству»*

9.1. Учебно-лабораторное оборудование

Лекционные аудитории, аудитории для практических занятий режиссурой и мастерством актера, танцклассы, учебная сцена. Костюмерный и реквизиторский цеха. Музыкальные инструменты. Аудио- и видеоаппаратура. Световое оборудование.

 Применение театрального звукового, светового и сценического оборудования обусловлено:

- возможностями учебных аудиторий и сценических площадок;- художественной целесообразностью этюда, отрывка, спектакля;- сценографическим решением работы.

9.2. Технические и электронные средства обучения и контроля успеваемости

 Проведения занятий по дисциплине предполагает использование мультимедийного оборудования: компьютера, мультимедийного проектора, звуковоспроизводящего оборудования.

Автор-составитель:Курганов А.В., кандидат филологических наук, доцент

 Программа одобрена на заседании кафедры эстрадного искусства, протокол № 149 от 19. 03. 2017.

Заведующий кафедрой эстрадного искусства,

кандидат психологических наук, профессор Борисов М.Б.