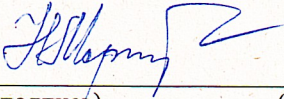
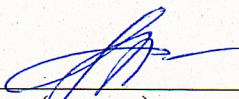

Российская Федерация
Правительство Новгородской области
Министерство культуры Новгородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
**«НОВГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ
им.С.В. РАХМАНИНОВА»**

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Режиссура»
(дисциплина)
51.02.01 Народное художественное творчество
(код и наименование специальности)
"Театральное творчество"
(код и наименование специализации)

Принята на заседании
Предметно-цикловой комиссии
Протокол № 1 от 31.08.2022

Председатель предметно-цикловой комиссии	Разработал преподаватель
 Н.Г. Моргунова (подпись) (расшифровка)	 С.В. Вердыш (подпись) (расшифровка)

Великий Новгород
2022

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Режиссура» разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество и учебным планом по специальности.

Содержание

Пояснительная записка	4
1. Содержание самостоятельной работы студентов	6
2. Требования к оформлению работы	8
Раздел I. Введение в режиссуру	8
Раздел II. Режиссерские этюды.....	10
Раздел III. Работа над инсценировками	13
Раздел IV. Работа режиссера над пьесой	15
Примечание. Творческая практика современных режиссеров дает разные трактовки событий и их названий. В программе предлагается событийный ряд в трактовке ведущих театральных педагогов-режиссеров С.-Петербургской Академии искусств.....	18
Раздел V. Работа режиссера над спектаклем	19
Раздел VI. Постановка дипломной работы и подготовка к Госэкзамену	23
Приложение 1	26
Приложение 2	27

Пояснительная записка

Самостоятельная работа студентов (СРС) - это активные формы индивидуальной и коллективной деятельности, направленные на закрепление пройденного материала, формирование умений и навыков быстро решать поставленные задачи. СРС предполагает не пассивное «поглощение» готовой информации, а ее поиск и творческое усвоение.

Целью самостоятельных работ по дисциплине "Режиссура" является развитие творческой инициативы и самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать на практике полученные знания.

Изучение курса "Режиссура" предполагает выполнение следующих работ:

- изучение литературы по проблемам курса;
- составление плана текста, конспектирование;
- подготовку сообщений для выступления на занятиях;
- разработку режиссёрского этюда;
- инсценирование художественной прозы;
- режиссёрский анализ отрывка, пьесы;
- нахождение режиссерского решения будущего спектакля, художественное оформление спектакля;
- разработка постановочного плана создания спектакля;
- подготовка к экзамену.

В самостоятельной деятельности студентов преобладает работа по осмыслению и подготовке творческого материала для сценического воплощения. Это позволяет студентам:

- владеть в полной мере материалом, выбранным для постановки на курсе;
- быть готовыми к репетиционному процессу с актерами;
- развивать профессиональные навыки режиссера;
- совершенствовать навыки в работе по организации спектакля.

Для более глубокого изучения теоретических основ режиссуры предполагается конспектирование по темам. Данный вид самостоятельной работы охватывает весь курс обучения и дает возможность студентам освоить обобщенный опыт театральной педагогики и учиться на лучших театральных примерах.

Самостоятельная и аудиторная работа идут параллельно, взаимопроникая, дополняя и совершенствуя друг друга. Результаты самостоятельной работы в обязательном порядке проверяются на групповых и индивидуальных занятиях педагогом, уточняются, корректируются.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО студент должен знать:

- основные принципы театра как вида искусства;
- терминологию и теоретическое толкование основ театральной режиссуры;

- сущность «Метода действенного анализа»;
- основные технологии в инсценировании;
- основные этапы работы режиссера над спектаклем;
- основные приемы и методы работы режиссера с актером;
- выразительные средства театральной режиссуры;
- художественные компоненты спектакля.

Студент должен уметь:

- анализировать литературное и драматургическое произведение и осуществлять театральную постановку;
 - пользоваться технологиями в создании инсценировки;
 - вести репетиционную работу, оценивать поведение актеров на сцене, подсказывать действенную линию их поведения в событии по сквозному действию;
 - активно пользоваться выразительными средствами театра;
 - осуществлять художественно-техническое и музыкальное оформление спектакля.

1. Содержание самостоятельной работы студентов

Программа по дисциплине «Режиссура» на специализации «Театральное творчество» предполагает различные виды самостоятельной работы студентов. Одним из основных, проходящих через весь курс обучения видов самостоятельной работы, является **конспектирование**.

Основная цель данного вида самостоятельной работы: изучение материала по заданной теме.

Студенты должны знать:

- Первоисточники по предложенной теме;
- Основные термины, классификации и понятия по теме.

Студенты должны уметь:

- выделять сущность вопроса;
- подкреплять практику теоретическими изложениями;
- самостоятельно работать с дополнительной литературой;
- грамотно оформлять конспект.

Распределение часов на конспектирование по темам и семестрам:

Наименование тем	Рекомендованная литература	Кол-во часов
1.1 Театр как вид искусства	1. Станиславский К.С. Работа актера над собой т. 3 гл. "Этика"	2(3)
1.2. Режиссер - идейный и художественный организатор спектакля	2. Кнебель М.О. Школа режиссуры В.И. Немировича-Данченко. гл. Режиссер и его функции. М. Искусство, 1966 г. 3. Станиславский К.С. Работа актера над собой т. 2, 10 гл. "Сверхзадача и сквозное действие": М., Искусство 1954 - 61 г.г.	2(3)
1.3. Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии		2(3)
2.2 Первоначальное знакомство с понятиями	1. Товстоногов Г.А. "Зеркало сцены", т. 1, гл. "О методе", Л., 1980 г. (Событие, событийный ряд)	4(5)
3.2 Этапы работы над инсценировкой.	Попов А.Д., «Художественная целостность спектакля», М., 1959 г. (Мизансцена)	4(5)
4.2 Работа режиссера с актером	1. Кнебель М.О. "О действенном анализе пьесы и роли" гл. "общие принципы действенного анализа", М., Искусство, 1982 г. Товстоногов Г.Л. Зеркало сцены т. 1 гл. "О методе", Л., Искусство, 1984 г. Корогодский З.Я. Начало гл. "Разведка умом",	6(7)

	"Разведка действием" С-Пб., 1996 г.	
5.1 Режиссерский замысел курсового спектакля и первоначальное представление о постановочном плане	1.Товстоногов Г.А. Зеркало сцены, кн. 1-я, гл. "О жанре" 2.Попов А.Д. Художественная целостность спектакля.	4(5)

Содержание заданий:

1. Изучить предложенную литературу по заданной теме.
2. Выделить сущность изучаемого вопроса.
3. Пересказать материал своими словами для более глубокого понимания и осмысления темы.
4. Кратко законспектировать предложенный материал.

2. Требования к оформлению работы

1. Для конспектов отводится отдельная тетрадь (48 листов).
2. Каждый конспект имеет заглавие:
 - наименование темы;
 - автор;
 - название используемой литературы.

Раздел I. Введение в режиссуру

Студенты знакомятся со спецификой театрального искусства, получают первые представления о режиссуре как профессии на основе учений К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко. Но воспитание режиссера любительского театрального коллектива не должно ограничиваться знанием режиссуры в узкопрофессиональном смысле, необходима неразрывная связь профессионального обучения и общеэстетического и нравственного воспитания.

Поэтому рабочая программа «Режиссура» предполагает самостоятельное написание студентами реферата по истории и творческой деятельности одного из современных театров России и защиту данного реферата.

Основная цель самостоятельной работы: изучение истории и творческой деятельности одного из современных театров России.

Требования к написанию и оформлению реферата

Требования к оформлению реферата:

1. Реферат оформляется на листах А-4 в печатном или рукописном виде, и помещается в папку со скоросшивателем.
2. Реферат может иметь приложения (фотографии режиссеров, кадры отдельных сцен из спектаклей и т.д.)
3. Примерный объем реферата 5-10 листов печатного текста.
4. Титульный лист (См. Приложение 1).
5. Реферат должен содержать список использованной литературы.

Студенты должны знать:

- первоисточники по предложенной теме;
- историю и творческую деятельность изучаемого театра;
- творческую деятельность ведущих режиссеров, работавших в данном театре;
- лучшие театральные постановки данного театра.

Студенты должны уметь:

- обобщать и анализировать собранный по теме материал;
- грамотно излагать отобранный материал;
- ориентироваться в изучаемом материале и отвечать на поставленные вопросы.

Требования к написанию реферата:

1. Выбрать один из театров страны для изучения из предложенных педагогом или самостоятельно.

Предлагаемый список театров:

1). г. Москва

- МХАТ им. Горького
- «Ленком»
- Театр на Таганке
- «Современник»
- Театр им. Моссовета
- Театр сатиры
- «Сатирикон»
- Мастерская Петра Фоменко
- Театр им. Маяковского
- «Табакерка»
- Театр им. Ермоловой
- Театр им. Вахтангова

2). г. Санкт-Петербург

- БДТ им. Г.Товстоногова
- Малый театр
- Театр им. Комиссаржевской
- Театр им Ленсовета
- Театр музыкальной комедии

2. Собрать материал по деятельности выбранного театра.

3. Рекомендуемая литература: мемуары, воспоминания, очерки, статьи режиссеров, актеров, критиков и театроведов; журналы «Театр», «Современная драматургия»; можно пользоваться Интернетом.

4. Внимательно изучить, проанализировать и обобщить собранный материал. Выбрать основное для написания реферата.

5. В краткой форме письменно изложить весь отобранный материал по следующим разделам:

- история создания театра, его концепция и характерные особенности;
- ведущие режиссеры, работавшие в театре за весь период его деятельности;
- лучшие постановки данного театра;

Реферат должен быть представлен в виде устного сообщения (5-7 мин) на итоговом уроке.

Самостоятельная работа рассчитана на 10 (14) часов.

Раздел II. Режиссерские этюды

Студенты знакомятся с азами режиссуры в сочинении и постановке собственного режиссерского этюда. Семестр заканчивается публичным показом режиссерских этюдов с музыкально- шумовым, световым оформлением.

Перечень заданий:

разработка режиссерского этюда.

Основная цель: воплотить в практике полученные теоретические знания; подготовка режиссёрской разработки этюда для сценического воплощения на курсе.

Работа над созданием этюда происходит в несколько этапов, согласованных с теоретическими темами дисциплины, что позволяет добиться систематизации знаний и умений студентов.

Студенты должны знать:

- понятие «режиссерский этюд», его характерные особенности;
- определения "Темы" и "Идеи"
- формулу конфликта
- определение "Событие"

Студенты должны уметь:

- подбирать основу для будущего этюда;
- разрабатывать основное событие в этюде;
- составлять партитуру действия;
- разрабатывать сюжет по действенному конфликту;
- создавать сценарий этюда с изложением событий и цели поступков героев.

Перечень заданий:

Наименование темы	Перечень заданий	Кол-во часов
2.1. Этюд – мысль режиссера о жизни, выраженная в действии на сцене	Подобрать основу для будущего этюда	2(3)
2.2. Первоначальное знакомство с режиссерскими понятиями	- Определение темы и идеи этюда; -определение основного события; - Разработка сюжета по действенному конфликту.	6(8)
2.3. Этапы работы над этюдом	- Создание сценария этюда с изложением событий и цели поступков героев.	4(6)

3. Методические рекомендации к разработке режиссерского этюда

1. Этюд - мысль режиссера о жизни, выраженная в действии на сцене.

Этюд - вымысел студента, им облюбованный, сочиняя и исполняя этюд, защищает его право на сценическую жизнь.

Если спектакль - это море режиссерских возможностей, то этюд - это та капля, в которой оно отражено. И в этюде можно выразить средствами театра свою мысль о жизни, вмешаться в жизнь, участвовать в ней своим искусством.

Подготовленный студентами этюд - первый в их жизни спектакль, поставленный с определенной целью и одушевленный мыслью постановщика.

Содержание задания:

2. Подобрать основу для будущего этюда

Поводом к созданию режиссерского этюда может быть стихотворение, басня, эпизод из литературного прозаического произведения, картина художника, музыкальное произведение, песня, пословица, афоризм.

Этюд может создан и на основе жизненных наблюдений.

Некоторые особенности создания этюда по картине: этюды на материале произведения живописи как первая попытка проникновения режиссера в замысел другого художника для создания сценической интерпретации произведения.

Выбор материала как выражение определенной позиции режиссера.

Осмысление идейно-художественного содержания картины.

Изучение действенной природы картины: какое событие только что произошло (или должно произойти), какое участие в нем принимают действующие лица картины, в каких предлагаемых обстоятельствах они действуют, каково отношение каждого из них к происходящему (на это указывает колорит картины и расположение действующих лиц, т.е. мизансцена).

Поняв суть происходящего в картине (того, что изображено), можно нафантазировать исходное событие (то, что случилось до момента, который застал художника). Исходное событие и событие, изображенное художником - две точки, между которыми развивалось действие.

Так можно наметить конфликт и как он развивался (т.е. с чего началось развитие действия и чем оно завершилось.) Это и есть создание драматургии картины, создание этюда по картине.

Примечание. Придуманная версия (или интерпретация) картины не является единственной.

3. Первоначальное знакомство с режиссерскими понятиями

Содержание задания:

- Определение темы и идеи этюда.

а) тема - о чем в данном этюде идет речь. Определить тему - значит определить объект изображения, т.е. тот круг явлений действительности, которые нашли свое художественное воспроизведение в данном этюде.

б) идея - что утверждает автор относительно данного объекта.

В идее находят свое выражение мысли и чувства автора по отношению к изображаемой действительности.

Конкретность, объективность темы, абстрактность и субъективность идеи.

- Определение основного события.

Событие - действенная пружина этюда.

В работе над этюдом очень важно верно определить основное событие. Построение этюда - это фактически поиск верного поведения актеров, отбор выразительных поступков, действий участников этюда в событии.

Основное событие не всегда совершается на глазах у зрителей, оно может происходить как бы за сценой, но все равно будет определять все поступки действующих лиц. Событие может только готовиться или уже совершиться до начала этюда, но, тем не менее, именно оно является пружинкой, приводящей все в действие.

После определения события находятся его последовательные эпизоды по линии развития конфликта, поведения участников. Идею этюда живет через верно отобранную действенную партитуру. Эту партитуру действий надо нафантазировать.

- Разработка сюжета по действенному конфликту .

Конфликт – основа этюда. Необходимо определить, за что идет борьба в этюде.

После определения события находятся его последовательные эпизоды по линии развития конфликта, поведения участников. Идею этюда живет через верно отобранную действенную партитуру. Эту партитуру действий надо нафантазировать.

3. Этапы работы над этюдом

Содержание задания: Создание сценария этюда с изложением событий и цели поступков героев.

На репетициях сценарий этюда может уточняться, варьироваться и видоизменяться.

Требования к оформлению работы:

- Работа оформляется на листах А-4 ;
- содержит определение темы, идеи, основного конфликта;
- развитие сюжета и цели поступков героев.

Рекомендуемая литература:

Товстоногов Г.А. Зеркало сцены в 2-х томах. Искусство, Ленинградское отделение, 1984 г.

Корогодский З.Я. Начало. СПб., 1996 г. Часть третья "Главное в начале". Часть вторая "Продолжение".

Путь к спектаклю. Состав. И.К. Сидорина. М. Сов. Россия, 1978 г. (Б-ка "В помощь художественной самодеятельности №20).

Раздел III. Работа над инсценировками

Перечень заданий:

Инсценирование художественной прозы.

Основная цель: научить пользоваться технологией инсценирования литературного произведения; подготовить материал для сценического воплощения на курсе.

Студенты должны знать:

- понятия «инсценировка», основной ход инсценирования
- основные технологии в инсценировании
- понятие «мизансцена»
- этапы работы над инсценировкой

Студенты должны уметь:

- определять стилистические и художественные особенности автора;
- пользоваться технологиями в создании инсценировки;
- выстраивать событийный ряд;

Распределение часов на самостоятельную работу по темам:

Наименование темы	Перечень заданий	кол-во часов
3.2. Этапы работы над инсценировкой	- выбор студентами произведения для инсценирования; - анализ произведения, изучение творчества автора. - нахождение основного хода инсценирования; - построение событийного ряда инсценировки; - инсценирование выбранного материала.	14(18)

Методические рекомендации к инсценированию художественной прозы:

Работа над инсценировками художественной прозы как попытка проникновения в замысел писателя и создания этюда на материале литературного произведения.

В самом общем плане инсценирование означает перевод литературного произведения на язык театрального искусства.

Инсценирование - не выуживание диалогов из авторского текста, не корректировка, а перевод. Творческий поиск театрального эквивалента литературных и иных художественных, смысловых особенностей избранного материала. Процесс инсценирования - это перевод описания в действие.

Содержание задания:

1. Выбор литературного материала для инсценирования в соответствии с требованиями.

Необходимые условия для инсценирования литературного произведения:

- наличие действий персонажей, их активных поступков, острых событий (а не описание событий и поступков);
- наличие выразительного, краткого, действенного диалога;
- компактность событий, сосредотачивающих действие.

Примечание. Следует иметь в виду, что не всякое прозаическое произведение легко поддается переработке в драматическое.

Отрывок, выбранный для практической работы, должен быть законченным по мысли, рассказ - небольшим по объему, по составу действующих лиц.

2. Анализ произведения, изучение творчества автора.

К ним следует отнести определение общей направленности творчества, его стилистические особенности и их отражение в данном произведении. Характер повествования, авторская интонация, часто даже голос самого автора, так или иначе участвующего в событиях, способ отбора предлагаемых обстоятельств - все это должно быть как-то переработано и особым образом учтено при инсценировании, все должно найти свой эквивалент в создаваемом на авторской основе новом произведении для театра.

3. Нахождение основного хода инсценирования.

Важной особенностью приема является то, что он охватывает полностью все произведение, а не какие-либо его фрагменты. Пронизывая всю инсценировку, весь спектакль, прием и сам становится неотъемлемой его частью.

Прием инсценирования сам по себе только ход, определяющий возможность перевода. Он прямо не связан со сверхзадачей и сквозным действием спектакля, не несет никакой смысловой нагрузки, но только с его помощью может быть доказана сверхзадача и построено сквозное действие. Прием инсценирования, если прибегнуть к метафоре, и есть сам переводчик с языка литературы на язык театра.

4. Построение событийного ряда инсценировки.

Уже только начиная анализировать избранное произведение, следует обратить внимание на его событийный ряд. Читая произведение, проверьте, все ли вехи событийного ряда написаны автором. Ведь он писал не пьесу, и очень часто его композиция, построение сюжета не соответствует принятому в драматургии, - какое-либо из событий выстраивается не на действенной основе; событие лишено диалога или монолога; событие просто обозначается, описывается, а не происходит; событие находится не на своем месте; наконец, просто отсутствует.

Формирование таких событий, построение событийного ряда на принципах драматургии, их коррекция, их изложение в такой форме, чтобы за

ними можно было следить, их наполнение действием и поможет сделать прозу пьесой.

5. Инсценирование литературного произведения.

Некоторые технологические приемы, которые можно использовать при инсценировании:

- перенос текста из одного места в другое;
- нарушение хронологической последовательности, перестановка событий;
- передача слов одних персонажей другим;
- создание совершенно новых сцен;
- сгущение, соединение текста из разных частей прозы;
- введение новых, отсутствующих у автора героев;
- использование текста из других произведений автора. его переписки, статей, выступлений;
- перевод описательного текста в текст диалогов и монологов;
- замена описательных фрагментов текста их эквивалентами, выполненными в других жанрах.

6. Написание письменной работы с включением анализа произведения, процесса инсценирования, эскиза оформления.

Требования к оформлению работы:

1. Работа должна быть оформлена в письменном виде
2. Работа должна содержать следующие разделы:
 - анализ выбранного произведения;
 - основной ход инсценирования;
 - сама инсценировка.
3. Работа оформляется на листах А-4 в печатном или рукописном виде и помещается в папку со скоросшивателем.
4. Работа может иметь приложения (эскизы оформления сценического пространства; костюмов и т.д.)
5. Примерный объем работы не менее 5 листов печатного текста.
6. Титульный лист должен содержать следующую информацию
(См. Приложение 2):

Рекомендуемая литература:

Плоткин В.И. Инсценировка в творческой деятельности любительского театра. Н. УМТЦ "Визит", 1996 г.

Раздел IV. Работа режиссера над пьесой

Студенты знакомятся с режиссерским анализом пьесы, осуществляют практическую работу над воплощением режиссерских отрывков.

Перечень заданий:

режиссерский анализ пьесы, организация сценического пространства режиссерских отрывков.

Основная цель: освоить на практике основные этапы сценического воплощения режиссёрского отрывка.

Студенты должны знать:

- основные этапы режиссерского анализа пьесы;
- основные принципы работы с актером;
- выразительные средства режиссера

Студенты должны уметь:

- анализировать пьесу с точки зрения развития конфликта и расстановки сил в нем
- осуществлять режиссерское решение отрывка
- выстраивать событийный ряд по сквозному действию
- составлять партитуру действия.
- активно пользоваться выразительными средствами театра.
- художественно оформить свою постановку.

Распределение часов на самостоятельную работу по темам:

Наименование темы	Перечень заданий	кол-во часов
4.1. Режиссерский анализ пьесы	- выбор студентами пьесы; обоснование выбора; - определение отрывка для постановки; - изучение творчества автора; - определение темы и идеи пьесы; - определение сверхзадачи и сквозного действия; - определение конфликта; -определение основных событий	6 (8)
4.3. Практическая работа над воплощением режиссерских отрывков	- . определение состава участников – исполнителей, трактовка ролей; - построение конфликта, цепочек действий (действенной партитуры). - Музыкальное оформление постановки. - поиски художественного оформления спектакля. - подбор и изготовление реквизита, костюмов.	10 (14)

Режиссерский анализ пьесы

Драматургия – основа театрального искусства.

Сущность драматического произведения – отображение жизни в непосредственном действии и столкновении людей, столкновение их поступков, их взглядов на жизнь, их мировоззрений, их идейных позиций.

Содержание задания:

1. Выбор пьесы как начальный этап работы над ней. Обоснование выбора - обоснование своих идейно- художественных, гражданских устремлений. Выбор определяется мировоззрением режиссера.

2. Выбор отрывка из пьесы, раскрывающего основные проблемы пьесы, а не побочные ее темы.

3. Изучение творчества автора- ключ к пониманию идейно- художественного смысла пьесы, ее формы.

(Изучение критической, исторической, мемуарной, художественной и др. литературы. Изучение иллюстративного, иконографического материала, раскрывающего эпоху, среду, нравы, отображенных в пьесе).

Изучение стиля автора: авторского своеобразия в построении образов, конфликта, речи в неразрывной связи с идейной сущностью произведения.

Определение темы и идеи пьесы.

Тема пьесы - это то, о чем она, определить тему - значит точно установить, о каких жизненных явлениях говорится в этой пьесе.

Уметь отличать жизненные явления от среды обитания героев пьесы (в среде обитания тема рождается, но не исчерпывается ею).

Идея пьесы - это то, что автор думает по поводу описанных им явлений. Определить идею - значит точно установить, какой вывод делает автор из описанного им и что он хочет утвердить в сознании читателя и зрителей.

Сопоставление смысла пьесы с проблемами современности как ключ к пониманию актуальности пьесы.

Современное «прочтение» пьесы (особенно классической) как нахождение созвучия идейно- нравственного содержания пьесы с современностью, а не поверхностных аналогий.

Изучение действительности, отображенной в пьесе, необходимость представить пьесу, как кусок жизни (А.Д. Попов).

5. Определение сверхзадачи и сквозного действия.

Сверхзадача - действенная идейная направленность произведения. Сверхзадача - основа для верного исследования пьесы.

Сквозное действие отыскивается не в сюжете, а в поступках героев, в том, что они утверждают или отвергают. Сквозное действие как выражение борьбы, в результате которой утверждается сверхзадача.

6. Определение конфликта.

Конфликт - ядро любого явления в жизни и на сцене.

Конфликт - понятие идейное, мировоззренческое, конфликт носит социально-нравственный характер, имеет историческое содержание.

Конфликт реализуется сквозным действием, ибо конфликт есть столкновение, борьба противоположных взглядов, позиций, отношений и пр.

Конфликт бывает персонифицирован, когда обнаруживается лагерь

сквозного действия и «лагерь» контрсквозного. Бывает конфликт и не

персонажи: он как бы проходит через героя (герой и среда), борьба проявляется в том, что одни персонажи помогают утверждению тех или иных идеалов, а другие препятствуют.

7. Определение основных событий.

Событие как происшествие, меняющее действие, линию поведения персонажей.

Событие определяется вопросами - что случилось? что произошло? Нахождение ряда последовательных событий (событийный ряд) проверяется ходом развития конфликта и сквозного действия.

Примечание. Творческая практика современных режиссеров дает разные трактовки событий и их названий. В программе предлагается событийный ряд в трактовке ведущих театральных педагогов-режиссеров С.-Петербургской Академии искусств.

Исходное событие – то, что случилось до момента, который мы застаем в пьесе, оно является поводом к реализации конфликта.

Основное событие – его начало связано с началом борьбы по сквозному действию, когда вступает в силу ведущее предлагаемое обстоятельство.

Центральное событие – высший пик борьбы по сквозному действию.

Финальное событие – заключительная реакция на исходное событие, здесь заканчивается борьба по сквозному действию, исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство.

Главное событие – в нем реализуется сверхзадача.

Практическая работа над воплощением режиссерских отрывков

Содержание задания:

1. Определение состава участников – исполнителей, трактовка ролей.

Режиссерская трактовка ролей, основана на раскрытии главного конфликта пьесы. Трактовка ролей определяется смыслом и характером конфликта. Трактовка ролей - это выявление того, какое место занимает каждый персонаж в главном конфликте, какова его позиция и чем она обусловлена.

2. Построение конфликта, цепочек действий (действенной партитуры). Вскрытие внутренних монологов, второго плана.

3. Музыкальное оформление постановки.

- Подбор студентами музыкальных произведений, согласно жанру и режиссёрскому решению;
- Создание музыкальной фонограммы;
- Разработка музыкальной партитуры.
- Поиски художественного оформления спектакля.
- Продумать декорационное решение, согласно жанру и режиссёрскому замыслу;
- Продумать постановку театрального света, учитывая атмосферу событий;

- Разработать световую партитуру.
- 4. Подбор и изготовление реквизита, костюмов.**
- Разработать эскизы костюмов персонажей, согласно жанру и режиссёрскому решению;
- Подобрать и изготовить необходимый реквизит и костюмы.

Рекомендуемая литература:

1. Кнебель М.О. "О действенном анализе пьесы и роли" гл. "общие принципы действенного анализа", М., Искусство, 1982 г.
2. Товстоногов Г.Л. Зеркало сцены т. 1 гл. "О методе", Л., Искусство, 1984 г.
3. Корогодский З.Я. Начало гл. "Разведка умом", "Разведка действием" С-Пб., 1996 г.
4. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. М. ВТО. 1959 г.

Раздел V. Работа режиссера над спектаклем

Студенты работают над постановкой курсового спектакля.

Перечень заданий: нахождение режиссерского решения будущего спектакля, художественное оформление спектакля.

Основная цель: освоить на практике основные этапы работы режиссера над спектаклем.

Студенты должны знать:

- основные этапы режиссерского анализа пьесы;
- основные принципы работы с актером;
- сущность метода действенного анализа;
- выразительные средства режиссера
- основные этапы работы над спектаклем;
- основные приемы в работе режиссера с актерами

Студенты должны уметь: анализировать пьесу с точки зрения развития конфликта и расстановки сил в нем

- осуществлять режиссерское решение;
- составлять партитуру действия;
- активно пользоваться выразительными средствами театра;
- художественно оформить свою постановку;
- активно пользоваться методом действенного анализа в работе с актером; разбираться в вопросах художественной целостности спектакля.

Распределение часов на самостоятельную работу по темам:

Наименование темы	Перечень заданий	КОЛ-ВО
-------------------	------------------	--------

		часов
5.1. Режиссерский замысел курсового спектакля	-режиссерский анализ пьесы; - определение жанра курсового спектакля; - Формирование замысла будущего спектакля и его режиссерское решение.	8 (10)
5.5. Практическая работа над воплощением замысла курсового спектакля	-действенный анализ режиссерского отрывка при помощи этюдов; - построение конфликта, цепочек действий (действенной партитуры). - художественное оформление спектакля.	15 (20)

Режиссерский замысел курсового спектакля

Курс делится на подгруппы (2-3 человека), и каждая самостоятельно разрабатывает свой замысел курсового спектакля.

Содержание заданий:

Режиссерский анализ пьесы.

- выбор пьесы как начальный этап работы над ней. Обоснование выбора - обоснование своих идейно- художественных, гражданских устремлений.

- изучение творчества автора- ключ к пониманию идейно-художественного смысла пьесы, ее формы.

- определение темы и идеи пьесы.

Сопоставление смысла пьесы с проблемами современности как ключ к пониманию актуальности пьесы.

- определение сверхзадачи и сквозного действия.

Сверхзадача – действенная идейная направленность произведения.

Сквозное действие отыскивается не в сюжете, а в поступках героев, в том, что они утверждают или отвергают. Сквозное действие как выражение борьбы, в результате которой утверждается сверхзадача.

- определение конфликта.

- определение основных событий.

Событие – происшествие, меняющее действие, линию поведения персонажей.

Событие определяется вопросами – что случилось? Что произошло? Нахождение ряда последовательных событий (событийный ряд) проверяется ходом развития конфликта и сквозного действия.

Определение жанра курсового спектакля.

Жанр - «угол зрения на действительность, преломленный в художественном образе " (Г.А. Товстоногов).

Определить жанр пьесы – это значит выявить отношение автора к конфликту, событиям, поступкам героев.

Жанр – это определенная система взаимоотношений и определенная настроенность.

Формирование замысла будущего спектакля и его режиссерское решение.

Замысел должен содержать в себе гражданское, идейное толкование драматургического произведения, пока еще не реализованное в конкретных формах. Замысел неосуществленное решение, предощущенное решение. А замысел, реализованный во всех сценических компонентах и главным образом в живом человеке,- это уже решение как таковое. Решение – это осуществленный замысел.

Основой решения каждой сцены должны быть психологические мотивировки поведения героев.

Требования:

1. Каждая подгруппа выносит свои проекты для обсуждения на курсе. После детального разбора выбирается лучшее предложение, устроившее большинство.

2. Выбранный проект уточняется, конкретизируется и принимается к постановке на курсе.

Практическая работа над воплощением замысла курсового спектакля.

На данном этапе продолжается самостоятельная работа студентов в подгруппах. Каждая группа студентов берет для самостоятельной работы режиссерский отрывок (одно из основных событий).

Содержание заданий:

Действенный анализ выбранного режиссерского отрывка при помощи этюдов.

Анализ проводится методом действенного анализа.

Метод действенного анализа – метод анализа, а не постановки. Необходимо учитывать единство психического и физического. Производится разведка пьесы и роли умом и физическим знанием.

Организация этюдных проб по пьесе с импровизированным текстом, рожденным самими исполнителями.

Постепенное уточнение, приближение предлагаемых обстоятельств этюдов к предлагаемым обстоятельствам пьесы.

Переход к точному тексту.

Требования режиссера к исполнителям при разборе пьесы (линия роли, биография действующих лиц, под текст, второй план, внутренний монолог, «течение дня»).

Построение конфликта, цепочек действий (действенной партитуры).

Условия построения драматического конфликта:

- Действия определяются глаголами действия, а не чувства.
- Действия выводятся из подтекста, а не прямого текста.
- Действие должно быть направлено на партнера.
- Действие в конфликте выстраивается по нарастанию.
- Действия отбираются активные (активность выстраивается по нарастанию).
- Конфликт выражается двумя глаголами (например: обвинить - защитить; заинтриговать- разоблачить).

3. Художественное оформление спектакля.

Каждая подгруппа выбирает свой фронт работы:

- 1 подгруппа – декорационное решение;
- 2 подгруппа - световое решение;
- 3 подгруппа - музыкальное решение;
- 4 подгруппа – костюмы;
- 5 подгруппа – реквизит.

Требования:

1. Результаты самостоятельной работы выносятся на обсуждение и проверку во время репетиций.
2. Уточнённый и изменённый вариант утверждается для дальнейшей работы в подгруппах по изготовлению:
 - 1 подгруппа – изготовление декораций;
 - 2 подгруппа - разработка световой партитуры; постановка света;
 - 3 подгруппа – разработка музыкальной партитуры; оформление общей фонограммы;
 - 4 подгруппа – подбор и изготовление костюмов;
 - 5 подгруппа - подбор и изготовление реквизита.

Рекомендуемая литература:

1. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. М. Искусство. 1971г.
2. Гл. "О действенном анализе пьесы и роли".
3. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. Искусство. 1982 г.
4. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. М. ВТО. 1959 г.
5. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены в 2-х томах. Искусство, Ленинградское отделение, 1984 г.
7. Релиз О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. М.

8. Просвещение, 1983 г.
9. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. М. Просвещение, 1981г.
10. 1981г.
11. Путь к спектаклю. Состав. И.К. Сидорина. М. Сов. Россия, 1978 г. (Б-ка "В помощь художественной самодеятельности № 20).

Раздел VI. Постановка дипломной работы и подготовка к Госэкзамену

Перечень заданий:

разработка постановочного плана создания спектакля, подготовка к экзамену.

Основная цель: овладение знаниями и навыками написания постановочного плана создания спектакля; повторение на новой качественной основе вопросов теории и практики режиссуры.

Студенты должны знать:

- содержание постановочного плана
- основные принципы театра как вида искусства;
- терминологию и теоретическое толкование основ театральной режиссуры;
- основные технологии в инсценировании;
- основные этапы режиссера над спектаклем;
- основные приемы и способы в работе режиссера с актером;
- выразительные средства театральной режиссуры;
- художественные компоненты спектакля.

Студенты должны уметь:

- обосновать выбор пьесы и мотивировать необходимость постановки данной пьесы в данном коллективе;
- анализировать пьесу с точки зрения развития конфликта и расстановки сил в нем
- осуществлять режиссерское решение;
- активно пользоваться выразительными средствами театра.
- художественно оформить свою постановку.
- разбираться в вопросах художественной целостности спектакля;
- организовать работу с исполнителями над сценическим воплощением пьесы

Распределение часов на самостоятельную работу по темам:

Наименование темы	Перечень заданий	кол-во часов
6.1.Содержание постановочного плана	- обоснование выбора пьесы; - проблематика и трактовка пьесы; - образное видение пьесы;	16 (20)

		- работа с исполнителями.	
6.3.	Подготовка к экзамену	- повторение основных вопросов теории режиссуры.	12 (15)

I. Содержание постановочного плана

Содержание заданий:

1. Расписать обоснование выбора пьесы, включающее:

- Идеино - художественные достоинства пьесы;
- Необходимость постановки данной пьесы в данном коллективе.

2. Выявить проблематику и осуществить трактовку пьесы:

- Определить тему и идею пьесы, сверхзадачу спектакля;
- Выявить основной конфликт, сквозное действие и контрдействие.
- Осуществить трактовку ролей через их столкновение в главном конфликте.
- Выстроить событийный ряд.

3. Охарактеризовать образное видение пьес и описать:

- Замысел и образ спектакля;
- "Зерно" спектакля и его жанр.
- Темпо - ритмическое решение спектакля.
- Характер мизансцен.
- Композицию спектакля.
- Принцип декорационного решения, колорит, планировка, костюмы.
- Принцип музыкального оформления.

4. Описать работу с исполнителями, включающую:

- Организацию работы с исполнителями по изучению материалов к спектаклю (творчество автора, эпохи, привлечение иконографического материала).
- Сочетание репетиционной работы с актерским тренингом и с работой по оформлению спектакля.

Требования к оформлению работы:

1. Постановочный план оформляется в печатном виде на листах (формат А4) и помещается в папку с файлами;
2. План должен содержать все основные разделы;
3. План должен иметь приложения, содержащие: фотографии, эскизы костюмов, декораций и т.д.
4. Постановочный план должен быть свободен от общих теоретических рассуждений, главное его достоинство - конкретность.
5. Постановочный план должен быть представлен на защиту по итогам квалификационной практики.

2. Подготовка к экзамену.

Содержание заданий:

1. повторение основных тем по теории режиссуры:

- ◆ прочитайте конспекты по заданным темам:
- театр – как вид искусства
- режиссер – идейный и художественный организатор спектакля
- сверхзадача и сквозное действие
- этапы работы над инсценировкой
- режиссерский анализ пьесы
- работа режиссера с актером
- выразительные средства режиссера
- художественные компоненты спектакля
- этапы работы режиссера над спектаклем

- ◆ выделить сущность изучаемого вопроса;
- ◆ подобрать примеры из практики по изучаемому вопросу
- ◆ пересказать материал своими словами для более глубокого понимания и осмысления темы.

Рекомендуемая литература:

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений. М. Искусство. 1954-61 г.г.
2. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. М. Искусство. 1971г.
3. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М. Искусство. 1982 г.
4. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. М. ВТО. 1959 г.
5. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены в 2-х томах. Искусство, Ленинградское отделение, 1984 г.
6. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. М. Просвещение, 1981г.
7. Путь к спектаклю. Состав. И.К. Сидорина. М. Сов. Россия, 1978 г. (Б-ка "В помощь художественной самодеятельности №20).
8. Релиз О.Я. Мизансцена - язык режиссера. М. Искусство, 1963 г.
9. Релиз О.Я. Мастерство режиссера. Пространство и время спектакля. М. Просвещение, 1983 г.
10. Гончаров А.А. Режиссерские тетради. М.
11. Плоткин В.И. Инсценировка в творческой деятельности любительского театра. Н. УМТЦ "Визит", 1996 г.
12. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М. Просвещение, 1973

Приложение 1
ГБПОУ "Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова"

Реферат

по дисциплине "Режиссура"

Тема _____

Выполнил: студент(ка)
II курса специализации
«Театральное творчество»

Проверил: преподаватель
Вердыш С.В.

Великий Новгород
20__ г.

Инсценировка
"Неожиданный подарок"
по рассказу В. Шукшина "Сапожки"

Выполнил: студент(ка)
III курса специализации
«Театральное творчество»

Проверила: преподаватель
Вердыш С.В.

Великий Новгород

20__ г.

27

