

Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.2 ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО АНАЛИЗА**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	«Сценические искусства»
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Основы режиссерского анализа». Нижний Тагил :
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 12 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, з.а. РФ

Чехута Л.М.

Рецензент: профессор кафедры ТХО, з.а. РФ

Вейде В.Д.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой

А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В. Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Чехута Л.М., 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Результаты освоения дисциплины.....	4
Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения	6
Содержание дисциплины.....	6

Образовательные технологии.....	7
Учебно-методические материалы.....	8
Задания и методические указания по организации практических занятий....	8
Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	10
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	11
Текущий контроль качества усвоения знаний.....	11
Промежуточная аттестация.....	11

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины:

Овладение основными понятиями и законами драматургии, навыками режиссерского разбора (анализа) драматического произведения, являющегося фундаментом режиссерского замысла и его сценического воплощения.

Задачи дисциплины

- дать представление о художественно-композиционном строении драматического произведения;
- овладеть навыками драматургического и действенного анализа драмы и методами перевода драматического текста на язык сценического действия;

- овладеть навыками создания драматического сценария на основе литературного первоисточника;
- освоить принципы формирования режиссерского замысла и его реализации;
- сформировать представление об особенностях режиссерской работы с профессиональным и непрофессиональным театральным коллективом, о специфике режиссерской деятельности в школе;
- развить творческое отношение к процессу истолкования драматического материала и создания режиссерской концепции постановки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы режиссерского анализа» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы, является факультативом. Ее изучение логически связано с освоением следующих профильных дисциплин: «Актерское мастерство и сценическая речь», «История классической драматургии», «История и теория театра», «Музыкальное оформление спектакля», «Художественное оформление спектакля», «Практикум по организации любительского театра».

Изучению дисциплины предшествует овладение базовыми исполнительскими навыками в области актерского мастерства, сценической речи, теоретическими знаниями в области истории классической драматургии и театра, практическими умениями в области организации любительского театра.

Дисциплина «Основы режиссерского анализа» содержит основы теории и практики режиссерского анализа драматического произведения, являющегося фундаментом режиссерского замысла и его сценического воплощения.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- готовность анализировать художественные произведения различных форм, жанров и стилей (СК-2);
- способность реализовывать творческий потенциал в различных видах самостоятельной деятельности (педагогической, просветительской, аранжировочной, композиторской, звукорежиссерской, исследовательской, исполнительской и постановочной) (СК-6).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- специфику драмы как рода литературы и особенности художественно-композиционного строения драматического произведения; основные этапы и принципы анализа драматического произведения;
- принципы формирования режиссерского замысла и его реализации; методику действенного анализа пьесы;
- особенности режиссерской работы с профессиональным и непрофессиональным театральным коллективом, специфику режиссерской деятельности в школе.

уметь:

- анализировать пьесу как литературное произведение и как произведение, предназначенное для постановки на сцене;
- создавать режиссерскую экспликацию драматического произведения;
- использовать знания об особенностях режиссерской работы с профессиональным и непрофессиональным театральным коллективом, о специфике режиссерской деятельности в школе в процессе создания режиссерской концепт-постановки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	7-8 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	72
Контактная работа , в том числе:	30
Лекции	4
Практические занятия	26
Самостоятельная работа , в том числе:	33
Изучение практического курса	20
Самоподготовка к текущему контролю знаний	13
Подготовка к зачету в 8 семестре	9

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Из них в интер. форме		
1. Драма и ее художественный язык	8		4		4	Проверка выполненного задания преподавателем
2. Основы драматургического анализа	12	2	4		6	Представление задания в группе
3. Основы сценарной работы	12		6		6	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
4. Основы режиссерского анализа	16	2	6		8	Представление задания в группе
5. Режиссерский замысел и его воплощение – принципы работы режиссера в методике действенного анализа	17		6		11	Обмен мнениями, обсуждение результатов выполнения работы на практическом занятии
Подготовка и сдача зачета	9				9	
Всего по дисциплине	72	4	26		33+9	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	Драма и ее художественный язык	2
2.	Основы драматургического анализа	4
3.	Основы сценарной работы	6
4.	Основы режиссерского анализа	6
5.	Режиссерский замысел и его воплощение – принципы работы режиссера в методике действенного анализа	6

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Драма и ее художественный язык

Специфика драмы как особого рода литературы. Понятие «драматургия» как словесное искусство, воплощающееся в действии. Диалогическая форма драмы. Аристотель о художественной природе драмы. Литературный текст и его жизнь в условиях сцены. Текст и подтекст.

Идея. Сюжет. Фабула. Сюжетное развитие. Персонажи и их характеристики. Взаимодействие персонажей. Понятие драматического конфликта. Конфликт как основа драматического действия и как средство раскрытия характеров. Соотношение конфликта с основной художественной идеей драмы. Типы драматургического конфликта: внешний (борьба героя с противостоящими ему силами) и внутренний (психологический).

Композиционная структура драматического произведения. Основные логические функции композиционных разделов: пролог, экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог. Национальные и исторические варианты композиционной структуры:

- композиционная структура античной трагедии;
- композиционная структура средневековой литургической драмы;
- особенности художественной структуры драматического произведения восточного театра (японского театра «Но», пекинской оперы и т. п.)
- структурно-композиционное построение произведений европейской драматургии Нового времени (барочная драма, классицистская драма, романтическая драма, натуралистическая драма);
- многообразие структурно-композиционных форм драматургии XX века.

Художественно-композиционная специфика различных драматических жанров: трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль, фарс, опера, оперетта, мюзикл и т. д.

Тема 2. Основы драматургического анализа

Основные этапы и принципы анализа драматического произведения:

- определение художественно-исторического контекста произведения и его влияния на художественный строй драмы. Выявление соотносительности драматического произведения с наиболее важными идейно-художественными проблемами времени;
- определение жанра произведения, его стилевой доминанты. Выявление темы, проблемы, главной идеи произведения, основного конфликта. Определение уровней конфликта (внешнего и внутреннего);
- анализ сюжетного развития, выявление этапов драматургического действия, осмысление сюжета как логической цепи последовательно переходящих друг в друга ситуаций;
- анализ системы персонажей произведения, их литературно-художественные характеристики, выявление драматургических антагонистов пьесы;
- анализ речевого строя произведения, выявление текста и подтекста, сюжетной конкретики драматургического повествования и социально-философских обобщений;
- анализ образного строя произведения, характеристика художественного пространства и художественного времени действия.

Тема 3. Основы сценарной работы

Особенности инсценирования недраматического произведения. Основные этапы и принципы создания сценария:

- выбор литературного первоисточника и определение его сценических потенций;
- определение основной идеи драматического сценария и соотнесение этой идеи с содержанием литературного первоисточника;
- выявление необходимого круга действующих лиц (сокращение или увеличение числа персонажей первоисточника, обусловленное задачами сценического действия);
- определение композиционной структуры (разбивка на акты, сцены, определение основных логически значимых разделов — экспозиции, завязки, развития действия, кульминации и т. д.);
- проработка сюжетных линий и их соотнесение с композиционной структурой;
- работа над литературным текстом — компиляция на основе литературного первоисточника или написание нового текста с целью создания речевых характеристик персонажей и отражения в текстовом материале всех необходимых сюжетных перипетий и логики взаимодействия персонажей.

Тема 4. Основы режиссерского анализа

Режиссура как истолкование драматического произведения и создание новой сценической реальности.

Драматургический анализ произведения как основа создания режиссерской концепции сценического действия — режиссерского замысла. Методика действенного анализа драматического произведения — «перевод» литературно-драматического текста на язык сценического действия:

- выявление основы сценического конфликта;
- определение сквозного действия;
- определение этапов развития действия;
- определение этапных задач в каждом сценическом эпизоде и «сверхзадачи» всего спектакля;
- определение характера драматических «переломов» в действии;
- определение «внешнего» и «внутреннего» действий спектакля;
- определение характера действующих лиц и необходимых актерских типажей;
- разработка мизансценического плана (мизансценирование действия);
- создание концепции художественного оформления спектакля (сценографии, костюмов, светового решения);
- создание концепции звукового оформления спектакля.

Тема 5. Режиссерский замысел и его воплощение — принципы работы режиссера в методике действенного анализа

Режиссерский замысел как основа для практического осуществления театральной постановки. Планирование работы по реализации режиссерского замысла.

Работа режиссера в профессиональном театре. Координация усилий большого коллектива участников-создателей спектакля. Внерепетиционная и репетиционная работа. Работа режиссера с художником. Работа режиссера с музыкальным редактором, композитором, звукотехником. Работа режиссера с актерами (этапы «читки», репетиций, выпуска спектакля). Создание атмосферы сотворчества. Этюдные методы работы и импровизационные действия актеров. Уточнение режиссерского замысла в процессе репетиционной сценической работы.

Особенности работы режиссера с непрофессиональным театральным коллективом — в школьном театре, школьном театральном кружке, детской театральной студии. Режиссура в школе как соединение художественной и воспитательной деятельности. Учет возрастных особенностей участников театрального спектакля (подбор репертуара, постановка художественных и воспитательных задач, связь с учебным процессом и т. д.). Учет технических возможностей и условий, в которых работает театральный коллектив. Создание условий коллективного творчества. Привлечение юных актеров и зрителей к художественно-оформительской и музыкально-оформительской деятельности для создания целостного спектакля. Превращение процесса рождения спектакля в акт коллективного творческого созидания.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Содержание программы распределяется между лекционной и практической частями.

Лекционный материал группируется вокруг пяти основных тематических блоков: Драма и ее художественный язык, Основы драматургического анализа, Основы сценарной работы, Основы режиссерского анализа, Режиссерский замысел и его воплощение — принципы работы режиссера в методике действенного анализа. При этом первый тематический блок посвящен теоретическим проблемам построения драматического произведения, а последующие блоки дают представление об основных этапах и принципах режиссерской работы над созданием концепции постановки и плана ее реализации. Студент должен получить представление о разнообразии форм анализа драматического произведения — от чисто искусствоведческого (кабинетного) до действенного (проводимого прямо на сцене в процессе репетиционной работы) — и о необходимости для режиссера владения всеми этими формами.

Практические занятия посвящены освоению навыков драматургического и режиссерского анализа драматических произведений, написания сценариев на основе литературных первоисточников, создания режиссерской концепции спектакля и планирования реализации этого замысла.

Самостоятельная работа студентов проходит под руководством преподавателей, ведущих лекционные и практические занятия, и включает в себя:

- подготовку к практическим занятиям, которые не дублируют темы лекций, а предполагают самостоятельную проработку материала учебно-методической и научной литературы;
- самостоятельное изучение тем учебной программы, хорошо обеспеченных учебно-методической литературой;
- самостоятельное знакомство с образцами драматургии различных эпох и стилей и их анализ;
- выполнение творческих домашних заданий (создание кратких сценарных планов или развернутых сценариев на основе литературных произведений, режиссерских экспликаций отдельных сцен драматических произведений и т. д.).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Отработка практических навыков драматургического и режиссерского анализа драматического материала. Анализ классических и современных образцов мировой драматургии. Создание режиссерских экспликаций отдельных фрагментов драматических произведений на основе целостного драматургического и режиссерского (действенного) анализа.

Создание проектов драматических сценариев на основе литературных первоисточников. Освоение композиционно-драматургических особенностей различных жанров (драма, трагедия, комедия, мелодрама, мюзикл и т. д.).

Создание проектов драматических сценариев для школьной театральной постановки с учетом возрастных особенностей предполагаемых участников постановки (младший, средний и старший школьный возраст).

Схема анализа пьесы для осуществления режиссерской экспликации

I. Анализ драматического произведения:

1. Время создания произведения, история замысла, краткая характеристика эпохи.
2. Связь пьесы с каким-либо литературным направлением или культурной эпохой (античностью, Возрождением, классицизмом, Просвещением, сентиментализмом, романтизмом, критическим реализмом, символизмом и т.д.). Как проявились в произведении черты этого направления?
3. Вид и жанр драматургического произведения: трагедия, комедия (нравов, характеров, положений, плаща и шпаги; сатирическая, бытовая, лирическая, буффонада и т.д.), драма (социальная, бытовая, философская и т.д.), водевиль, фарс и пр.
4. Специфика организации действия драмы: разделенность на действия, сцены, акты, явления и т.д. Авторские оригинальные компоненты драмы.
5. Специфика создания диалога в пьесе. Особенности звучания темы каждого персонажа в диалогах и монологах.
6. Тематика пьесы. Ведущие темы. Ключевые эпизоды (сцены, явления), помогающие раскрыть тематику произведения.
7. Проблематика произведения. Ведущие проблемы и ключевые эпизоды (сцены, явления), в которых проблемы особенно остро заявлены. Авторское видение решения поставленных проблем.
8. Специфика авторской позиции, выраженной посредством ремарок.
9. Смысл названия пьесы.
10. Место произведения в творчестве писателя.
11. История постановок пьесы: первая, наиболее знаменитые, современные.
12. Место произведения в истории драматургии и театра.

II. Художественные образы пьесы:

1. Действующие лица пьесы. Особенности имен (например, «говорящие» имена). Авторские характеристики. Главные, второстепенные и внесценические персонажи.

2. Место персонажа в системе образов произведения. Характеристика персонажа как определенного социального типа.

1) Социальное и материальное положение.

2) Внешний облик.

3) Своеобразие мировосприятия и мировоззрения, круг умственных интересов, склонностей и привычек:

а) характер деятельности и основных жизненных устремлений;

б) влияние на окружающих (основная сфера, виды и типы воздействия).

4) Область чувств:

а) тип отношения к окружающим;

б) особенности внутренних переживаний.

5) Авторское отношение к персонажу.

б) Какие черты личности героя выявляются в произведении:

а) в ремарках

в) через характеристику других действующих лиц;

г) с помощью предыстории или биографии;

д) через цепь поступков; их мотивировка

е) в речевой характеристике;

ж) через «соседство» с другими персонажами;

з) предлагаемые обстоятельства.

III. Анализ эпизода:

1. Границы эпизода уже определены самой структурой драмы (явление отделено от других компонентов драмы); дать название эпизоду.

2. Охарактеризовать событие, лежащее в основе эпизода: какое место оно занимает в ходе развития действия?

3. Назвать основных (или единственных) участников эпизода и пояснить: кто они, каково их место в системе персонажей (главные, заглавные, второстепенные, внесценические)?

4. Раскрыть особенности начала и финала эпизода.

5. Сформулировать вопрос, проблему, находящуюся в центре внимания: автора; персонажей.

6. Выявить и охарактеризовать тему и конфликт, лежащие в основе эпизода.

7. Охарактеризовать героев – участников эпизода: их отношение к событию; к вопросу (проблеме); друг к другу; проанализировать речь участников диалога;

8. Разбор авторских ремарок (пояснений к речи, жестам, мимике, позам героев);

9. Выявить особенности поведения персонажей, мотивировку поступков (авторскую или читательскую);

10. Определить расстановку сил, группировку или перегруппировку героев в зависимости от течения событий в эпизоде.

11. Охарактеризовать динамическую композицию эпизода (его экспозиция, завязка, кульминация, развязка; иначе говоря, по какой схеме развивается эмоциональное напряжение в эпизоде).

12. Охарактеризовать диалогическую композицию эпизода: по какому принципу освещения темы строится диалог?

13. Понять авторское отношение к событию; соотнести его с кульминацией и идеей всего произведения в целом; определить отношение автора к проблеме.

14. Сформулировать основную мысль (авторскую идею) эпизода.

15. Проанализировать сюжетную, образную и идейную связь этого эпизода с другими эпизодами драмы.

IV. Режиссерское исследование:

1. Тема, идея, проблемы спектакля, его актуальность для сегодняшнего дня и личностная.

2. Краткая группировка героев спектакля.

3. Сверхзадача и сквозное действие.

4. Стиль актерского исполнения, приемы игры актеров.

5. Сценографическое решение спектакля:

а) декорационное оформление,

б) костюмы и грим персонажей,

в) элементы бутафории.

6. Световое оформление.
7. Музыкально-хореографическое оформление.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99386>.

2. Калужских, Е.В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 96 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91276>.

3. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 204 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99388>.

4. Сахновский, В.Г. Работа режиссера [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 252 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93748>.

Дополнительная литература

1. Сахновский, В.Г. Режиссура и методика ее преподавания [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 320 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91269>.

2. Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 296 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99365>.

3. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 428 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91263>.

4. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/94189>.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория № 208 С (демонстрационный зал) - 168 концертных кресел, 2 пианино, проектор, экран, концертное аудио- и световое оборудование, стол для преподавателя, стул для преподавателя.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Проверка качества усвоения знаний проводится в форме устных сообщений и письменных работ, а также в форме сценических постановочных работ на материале отечественной и зарубежной драматургии, что дает преподавателю основания для объективной оценки знаний, умений и творческих возможностей каждого студента при решении вопроса о допуске к зачету, а студенту позволяет представить уровень собственных способностей по предмету, увидеть свои сильные и слабые стороны, чтобы учесть их при дальнейшей работе и подготовке к зачету.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Освоение дисциплины завершается зачетом, на котором студенты представляют: либо письменное изложение режиссерского замысла постановки устно защищают режиссерскую экспозицию, либо показывают фрагменты задуманного спектакля, что позволяет проверить и оценить:

- наличие навыков драматургического и режиссерского анализа;
- умение построить на основе проведенного анализа собственную режиссерскую концепцию сценического действия;
- наличие творческого подхода к истолкованию драматического материала и к его сценическому воплощению.