

Е. П. Шевченко

*Методические рекомендации
по дисциплине*

*«Основы режиссуры театрализованных
представлений»*

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ГЕРНЫШЕВСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Е.П. Шевченко

*Методические рекомендации
по дисциплине*

*«Основы режиссуры театрализованных
представлений»*

*Методические рекомендации
для студентов Института искусств*

Е.П. Шевченко

ШЗ7 Методические рекомендации по дисциплине «Основы режиссуры театрализованных представлений»: Методические рекомендации для студентов заочного отделения Института искусств. - Саратов, 2016. - 22 с.

Методические рекомендации по дисциплине «Основы режиссуры театрализованных представлений» включают информационные сведения о предмете, методические указания по выполнению практической работы, темы рефератов, докладов, теоретические вопросы к зачету.

Предназначены бакалаврам-заочникам, обучающимся по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль Искусство современного танца.

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Учебно-методический совет
Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

© Шевченко Е.П. 2016.

Информационные материалы

1. Индекс и название дисциплины учебного плана	Б2.В.2 «Основы режиссуры театрализованных представлений» Продолжительность курса — 6,7 семестры.
2. Трудоемкость, отчетность	На изучение отводится всего: 107 час, из них 12 аудиторных час (лекционных — 6 час и практических — 6 час). Для самостоятельного изучения материала — 92 час. Формы отчетности: зачет — 7 семестр.
3. Содержание курса	<p style="text-align: center;">Раздел 1. История зарубежной режиссуры</p> <p>Тема 1. Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века Культурный переворот конца XIX века. Исчерпанность традиционных институтов. Завершённость развития отдельных видов и жанров искусства. Традиция к синтезу. «Смерть бога» и «смерть человека». Ф. Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки». Необходимость единого режиссёрского замысла для художественной постановки.</p> <p>Тема 2. «Новая драма». Драматургия Х. Ибсена Хенрик Ибсен (1828 - 1906) – формирование «Новой драмы». Пьесы «Кукольный дом», «Привидения», «Строитель Сольнес». Ретроспективно-аналитическая композиция. Изменение конфликта, сюжета и фабулы, характеристики героев. Текст и подтекст. Драматургия Э. Золя, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Чехова, Б. Шоу об ибсенизме («Квинтэссенция ибсенизма»).</p> <p>Тема 3. Мейнингенский театр Чарльз Кин (1811 - 1868) во главе лондонского Театра Принцесс (1850 - 1859). «Археологический натурализм» в спектаклях «Макбет», «Сарданапал», «Генрих VIII», «Сон в летнюю ночь», «Генрих V». Организация пространства и оформление. Актёрский ансамбль. Генрих Лаубе (1888 - 1864) во главе венского Бургтеатра (1850 - 1867). Постановки «Юлия Цезаря», «Разбойников», «Гамлета». «Разговорная режиссура», работа над текстом. Гастрольная деятельность немецкого Мейнингенского театра (1874 - 1890). Создание театра герцогом Георгом II. Режиссёрская деятельность Людвиг Кронек (1837 - 1891). Спектакли «Юлий Цезарь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос».</p>

Тема 4. Натурализм в театре. А. Антуан. О. Брам

Философия и эстетика позитивизма: детерминизм, наследственность, фактор среды. Теория натуралистического театра Эмиля Золя. Режиссёрская деятельность Андре Антуана (1858 - 1943). Создание театра Либр в 1887 году. Соответствие режиссёрских принципов законам «Новой драмы»: «Власть тьмы» Л. Толстого, «Сельская честь» Д. Верги, «Привидения» и «Дикая утка» Х. Ибсена. Принципы мизансцены, художественного освещения, ансамбля. Принцип «четвёртой стены». Создание Отто Брамом (1856 - 1912) в Берлине театра Фраебюне (1889). Постановка пьес Г. Гауптмана. Деятельность О. Брама в Дойчтеатре (1894 - 1904).

Тема 5. Символизм в театре. П. Фор. О.-М. Люнье-По. Драматургия М. Метерлинка

Пьесы Мориса Метерлинка (1862 - 1949) «Непрошенная», «Слепые», «Пелеас и Мелисанда». Открытие первого символистского театра – Театра Д'Ар (1890 - 1892) во главе с Полем Фором. Символистские модели спектакля: театр поэта, театр художника, театр синтеза. Создание О.-М. Люнье-По театра Эвр в 1893 году. Постановки пьес Х. Ибсена, А. Стринберга, О. Уайльда, А. Жарри.

Тема 6. Режиссёрское искусство Гордона Крэга

Гордон Крэг (1872 - 1966). Постановка оперы «Дидона и Эней» Г. Пёрселла в 1890 году. Первый режиссёрский манифест «Искусство театра» (1905). Создание Арены Гольдони во Флоренции. Постановка «Гамлета» в Московском Художественном Театре (1911).

Тема 7. Модерн в театре

Эстетика модерна: орнаментальность, стилизация, театр в театре. Символизм и модерн: Лой Фуллер и Айседора Дункан. Создание Жаком Руше Театра дез Ар (1910 - 1913). Эстетика модерна в балетах Михаила Фокина. «Пизанелла» в постановке В.Э. Мейерхольда в парижской труппе Иды Рубинштейн (1913).

Тема 8. Футуризм в театре

Театральные манифесты Ф. Т. Маринетти. Сценические опыты Д. Балла, Ф. Деперо, Э. Прампolini. Спектакль «Фейерверк» И. Стравинского (1917). Первый в мире Футуристов театр (1913) в Санкт-Петербурге: «Победа над

солнцем» и «Владимир Маяковский».

Тема 9. Режиссерское искусство Жака Копо

Создание Жаком Копо (1879 - 1949) театра Вьё-Коломбье (1913). Спектакли «Скупой» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира. Американские сезоны театра. Возобновление деятельности в Париже (1920 - 1924): «Плутни Скапена», «Мизантроп» Мольера. Актёрское искусство Ш. Дюллена, Л. Жуве, Ж. Копо. Спектакль «Царь Эдип» И. Стравинского в Гранд Опера (1933). Спектакли Копо в Комеди Франсез (1936 - 1940).

Тема 10. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве

Создание режиссёрского объединения Картель четырёх в 1927 году. Режиссёрская деятельность Шарля Дюллена (1885 - 1949). Театр Ателье (1922 - 1940). Спектакли «Вольпоне» Бена Джонсона (1928), «Земля кругла» А. Салакру (1938). Создание театральной школы при театре. Спектакль «Мухи» Ж.П. Сартра в Театре де ля Сите (1943). Режиссёрская деятельность Луи Жуве (1887 - 1951). Театры Комеди де Шанз Элизе (1922 - 1934), Атений (с 1934 года). Постановки пьес А. Жироду «Зигфрид» (1928), «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937), «Безумная из Шайо» (1945); пьес Мольера «Школа жён» (1936), «Дон Жуан» (1945).

Тема 11. «Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоев

Режиссёрская деятельность Гастона Бати (1885 - 1952). Театры Химера (1921 - 1923), Студия де Шанз Элизе (1924 - 1930), Монпарнас (с 1930 года). Статьи и манифесты («Маска и кадило», 1926). Спектакли «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Мадам Бовари» Г. Флобера. Режиссёрская деятельность Жоржа Питоева (1884 - 1939). Русский период (1908 - 1914), швейцарский период (1915 - 1922). Работа в Театре де Шанз Элизе (с 1922 года). Чеховские спектакли «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры». Первые постановки пьес Л. Пиранделло и Ж. Ануя. Актёрское искусство Людмилы и Жоржа Питоевых. Питоев – Гамлет.

Тема 12. Сюрреализм в театре

Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Создание Антоненом Арто Театра Альфред Жарри (1928 -

1930). Книга Арто «Театр и его Двойник». Сюрреалистическая эстетика в дягилевских балетах «Голубой экспресс», «Ромео и Джульетта». Балеты Жана Бёрлина в Шведском балете в Париже.

Тема 13. Режиссерское искусство Макса Рейнхардта

Режиссёрская деятельность Макса Рейнхардта (1837 - 1943). Спектакль «Сон в летнюю ночь» в Дойчтеатре (1905). Экспрессионистическая эстетика в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Разбойники», «Гамлет», «Царь Эдип» (1907 - 1910).

Тема 14. Экспрессионизм в театре. Л. Йеснер. Э. Пискатор

Трагическое мироощущение в экспрессионизме: цикличность цивилизаций, «драма крика», хаос сознания. Спектакли Леопольда Йеснера (1878 - 1945) в берлинском Штатстеатре: «Вильгельм Телль» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актёрское искусство Фрица Кортнера. Режиссёрская деятельность Эрвина Пискатора (1893 - 1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамёна», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924 - 1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гоп-ля, мы живём!» по пьесе Э. Толлера (1927).

Тема 15. Режиссерское искусство Бертольта Брехта

Бертольд Брехт (1898 - 1956) – драматург, режиссёр, теоретик театра и искусства. Теория эпического театра. Спектакли «Жизнь Эдуарда II английского» (Мюнхен, 1924), «Что тот солдат, что этот» (Штатстеатр, 1931), «Мать» М. Горького (Шифбауэрдам, 1932). Создание Берлинер Ансамбля в 1949 году. Актёрское искусство Елены Вайгель и Эрнста Буша.

Тема 16. Экзистенциализм в драматургии и театре

Драматургия Ж.П. Сартра и Альбера Камю: абсурдный человек, пограничная ситуация, свобода выбора. Экзистенциальные мотивы в спектаклях Ж. Вилара («Дон Жуан») и Ж. Л. Барро («Гамлет»).

Тема 17. Абсурдизм в драматургии и театре

Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене. Спектакли Роже Блена (1907 - 1984) «В ожидании Годо» (1935), «Счастливые дни» (1963), «Ширмы» (1966), спектакль

Ж.Л. Барро «Носороги» (1960).

Тема 18. Режиссерское искусство Жана Вилара

Жан Вилар (1917 - 1971). Спектакли «Убийство в соборе» Т.С. Элиота (1945), «Сид» П. Корнеля (1951) с Жераром Филипом. Организация театрального фестиваля в Авиньоне (1947). Вилар во главе Театра Насьональ Попоулер (1951 - 1963).

Тема 19. Режиссерское искусство Жан-Луи Барр.

Жан-Луи Барро (1910 - 1994). Спектакль-пантомима «Вокруг матери» У. Фолкнера (1935). Барро в Комеди Франсез: «Гамлет», «Федра» Ж. Расина (1942), «Атласная туфелька» П. Клоделя (1943). Актёрское искусство Барро и Мадлен Рено. Создание собственного театра в 1946 году: «Процесс» Ф. Кафки (1947), «Вишнёвый сад» (1954). Руководство театром «Одеон» (1959 - 1968). Спектакль «Рабле» в цирке Шапито на Монмартре (1968).

Тема 20. Режиссерское искусство Питера Брука

Питер Брук (р. 1925). Спектакли «Гамлет» (1955) и «Король Лир» (1962) с Полом Скофилдом. Влияние абсурдизма и эпического театра. Спектакли «Марат-Сад» (1964), «US» (1966). Влияние театра «жестокости» Арто. Книга «Пустое пространство» (1968). Организация Международного центра театральных исследований в Париже. Спектакли «Сон в летнюю ночь» (1970), «Оргхаст» (1971) в Иране, «Махабхарата» (1985) в Авиньоне.

Тема 21. Режиссерское искусство Джорджо Стрелера

Джорджо Стрелер (1921 - 1997). Создание Пикколо Театро ди Милано в 1947 году. Эстетика комедии дель арте в спектаклях «Арлекин, слуга двух господ» (1947), «Компьялло» (1975) по К. Гольдони. Актёрское искусство Марчелло Моретти. Постановки пьес Шекспира и Б. Брехта.

Тема 22. Режиссерское искусство Ежи Гротовского

Ежи Гротовский (1933 - 1999). Теория «бедного театра». Создание театра 13 рядов в Ополе в 1959 г. Спектакли «Сакунтала» (1960), «Кордиан» (1961), «Акрополис» (1964). Переезд Театра-лаборатории во Вроцлав. Спектакли «Стойкий принц» (1965), «Апокалипсис» (1968). Актёрское искусство Рышарда Чесляка.

Раздел 2. История русской режиссуры

Тема 1. Создание Московского Художественного Театра. Творчество К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченк.

Режиссёрская деятельность К. С. Станиславского (1863 - 1938) и В.И. Немировича-Данченко (1858 - 1943). Открытие МХТ в 1898 году: новые принципы организации театра, режиссуры, актёрского искусства. Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» А.К. Толстого.

Тема 2. МХТ в 1899 - 1905 гг. Драматургия А.П. Чехова

Чеховские спектакли в МХТ: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «Вишнёвый сад» (1903). Спектакли по пьесам Горького «Мещане и «На дне» (1902).

Тема 3. Студия на Поварской. Начало творчества В. И. Мейерхольда

Создание В.Э. Мейерхольдом (1874 - 1940) Товарищества Новой драмы. Создание Студии на Поварской при МХТ (1905). Постановка Мейерхольдом спектаклей «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка и «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана.

Тема 4. МХТ в 1907 - 1914 гг. Система Станиславского

Спектакли МХТ «Синяя птица» М. Метерлинка (1908), «Месяц в деревне» И. Тургенева (1909), «Братья Карамазовы» (1910). Основные принципы системы Станиславского: переживание, действенный анализ, зерно роли, сквозное действие, сверхзадача, «я» в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 5. Творчество Мейерхольда 1906 - 1917 гг.

Режиссёрская деятельность В.Э. Мейерхольда в театре В.Ф. Комиссаржевской (1906 - 1907): «Гедда Габлер» Х. Ибсена, «Сестра Беатриса» М. Метерлинка, «Балаганчик» А. Блока, «Жизнь человека» Л. Андреева. Мейерхольд в Александринском театре: «Дон Жуан» (1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Традиционализм в театре.

Тема 6. Творчество Мейерхольда 1918 - 1940 гг.

Спектакль «Мистерия-буфф» В. Маяковского в Петроградской Консерватории (1918). Программа «Театральный Октябрь». Театр РСФСР-I: «Зори» Э. Верхарна (1920). Театральный конструктивизм. Биомеханика. Спектакли «Великодушный рогоносец» (1922), «Лес» (1924),

«Ревизор» (1926), «Дама с камелиями» (1934). Актёрское искусство З. Райх, И. Ильинского, Э. Гарина, М. Бабановой.

Тема 7. Первая студия МХТ

Создание Первой студии МХТ в 1912 г. Спектакли «Гибель «Надежды» (1913, реж. Р. Болеславский), «Праздник мира» (1913, реж. Е. Вахтангов), «Сверчок на печи» (1914, реж. Б. Сушкевич).

Тема 8. Творчество Е. Б. Вахтангова

Режиссёрская деятельность Е. Б. Вахтангова (1833 - 1922). Создание Третьей студии МХТ. Спектакли «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Спектакли «Эрик XIV» А. Стринберга с М. Чеховым в Первой студии (1921), «Гадибук» С. Анского в студии Габима (1922).

Тема 9. Творчество М.А. Чехова

Актёрское искусство Михаила Чехова (1891 - 1955). «Ревизор» в МХТ, «Гамлет» в МХТ-II (1924). Чехов во главе МХТ-II (1924 - 1928). Создание Театра Чехова в Америке. Книги Чехова «Путь актёра» (1928), «О технике актёра» (1946). Концепция «психологического жеста».

Тема 10. Творчество Н. Н. Евреинова

Н. Н. Евреинов (1879 - 1953) – драматург, режиссёр, историк и теоретик театра и искусства. Создание Старинного театра в Петербурге (1907 - 1908, 1911 - 1912). Постановки в пародийном театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало». Теория монодрамы. Книги «Театр как таковой», «Театр для себя» (1912 - 1917). Теория театрализации жизни.

Тема 11. Творчество А. Я. Таирова

Режиссёрская деятельность А. Я. Таирова (1885 - 1950). Создание камерного театра в Москве в 1914 году. Спектакли «Сакунтала» (1914), «Саломея» (1917), «Федра» (1922). Концепция «эмоционального жеста». Актёрское искусство Алисы Коонен. Постановка трилогии Ю. О'Нила (1926 - 1929), «Оптимистической трагедии» В. Вишневского (1933). Эстетика трагического, «конкретный конструктивизм», «формализм».

Тема 12. Творчество А. Эфроса, Г. Товстоногова, О. Эфремова, Ю. Любимова

Режиссёрская деятельность А. В. Эфроса (1925 - 1987): «В добрый час» В. Розова (1954), «Дон Жуан» (1973), «Женитьба» (1975); Г. А. Товстоногова (1913 - 1989): «Оптимистическая трагедия» (1955), «Идиот» (1957), «Горе от ума» (1962), «Три сестры» (1965), «Мещане» (1966), «Генрих IV» (1969), «История лошади» (1975); О. Н. Ефремова (1927 - 2000): создание театра «Современник» (1956), руководство МХТ (с 1970); Ю. П. Любимова (р. 1917): создание Театра на Таганке (1964).

Тема 13. Современные спектакли режиссерского театра

Раздел 3. Основы теории драмы и балетной режиссуры

Тема 1. Взаимодействие драматурга, режиссера, актера, зрителя в процессе создания балетного спектакля

Четырехчленная формула театра: драматург – режиссер – актер – зритель. Их взаимосвязь и взаимовлияние в процессе создания балетного спектакля, роль и значение каждого компонента в творческом процессе. Спектакль – это творческий акт передачи мыслей и чувств драматурга через мысли, чувства, действие актера. Ведущая роль драматурга.

Руководящая и организующая роль режиссера в сведении в единое целое всех компонентов балетного спектакля. Стремление и умение выразить свой замысел через искусство актера. Функции режиссера. Принцип творческого взаимодействия в процессе работы режиссера с актером. Актер – самостоятельный творец, но и участник создания целостного художественного спектакля. Выразительные средства режиссера и актера. Мера условности в балетном театре.

Зритель – полноценный участник спектакля. Сотворчество театра и зрителя. Проверка на зрителе режиссерского замысла балетного спектакля, его сверхзадачи. Учет зрительской реакции. Отражение театром проблем, волнующих зрителя.

Тема 2. Драматургия – первооснова балетного спектакля

Понятия «драма», «драматургия». Роды художественной литературы – эпос, лирика, драма. Различное восприятие времени в эпосе, лирике и драме. Время эпоса – ушедшее прошлое, искусственно воскрешаемое при помощи повествователя. Время лирики – настоящее, переживаемое автором, лирическим героем. Время драмы – настоящее,

рождающееся из прошлого и трансформирующееся в наступающее будущее. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимопроникновение эпоса, драмы и лирики. Действие – основной, существенный признак драмы.

Ведущая роль драматургии в театральном искусстве. Оснащение драматургии на отдельных этапах ее эволюции выразительными средствами эпоса и лирики. Особенность драматургии – изображение конфликта в виде диалога действующих лиц. Основные моменты драматургического развития. Сущность и значение элементов драматургической композиции. Драматургия и современность.

Практические занятия

1. Знакомство с либретто и прослушивание музыки.
2. Работа над темой драматургического построение хореографического действия.
3. Определение действенной линии в решении танцевально-пластического материала – танца, сцены, спектакля.
4. Отбор танцевально-пластический материал – танца, сцены, спектакля.
5. Определение жанрового решения спектакля.

Тема 3. Ситуации и коллизии – предпосылки драматургического действия

Драматическая коллизия как ситуация, предшествующая возникновению драматического конфликта. Возникновение драматической коллизии. Конфликт – движущая сила, определяющая развитие драматического действия. Конфликт, основное средство раскрытия характера. Конфликт как проявление высшей ступени драматических противоречий. Выбор и осмысление конфликта. Драматический конфликт как противоборство, возникающее в результате волевых усилий индивидов. Воплощение концепции драматурга и художественной идеи произведения.

Возникновение коллизии как ситуации, требующей от героя принятия индивидуальных решений, совершения определенных поступков. Развитие конфликта в системе коллизий, возникающих по ходу общего действия драмы, движимого активной энергией всех взаимодействующих лиц, включая определенный круг строго очерченных обстоятельств. Неправомерность ограничения драматических конфликтов как сферы проявления борьбы, столкновения умозрительных взглядов, точек зрения и т.д. в современном хореографическом искусстве.

Идейно-художественная позиция драматурга, ее доминирующая роль в процессе выбора действенных конфликтов и коллизий, которые служили бы выявлению типических социальных характеров, поставленных в типические социальные обстоятельства.

Практические занятия

1. Создание сюжета этюда. Определение жанра и стиля.
2. Определения конфликта.
3. Разработка предлагаемых обстоятельств и определение событий и действенных фактов.
4. Определение действенной линии героев, их взаимоотношений.
5. Определение характеров, трактовка ролей.

Тема 4. Событие – структурообразующая основа драматического произведения

Событие как факт, обстоятельство, происшествие, которое вынуждают героев к действию. Событие – качественное изменение обстоятельств, ситуаций, возникновение новой ситуации. Событие – граница эпизода, рождающая новые задачи, цели, поступки героев. Событие, двигательная сила, развивающая драматическое действие, определяющая повороты сюжета, создающая активность и напряженность действия.

Узловые события – структурообразующее начало, формирующее линию поведения всех действующих лиц в эпизоде, ставящие героев в новые предлагаемые обстоятельства. Критерий объективности вскрытия крупного, узлового события – его всеохватывающее действие на всех персонажей, фигурирующих в эпизоде.

Исходное событие (исходная ситуация) – «зачин», «завязь» основного конфликта. Первое событие – начало борьбы противоположных по сквозному действию сил, когда начинается реализация ведущего предлагаемого обстоятельства. Важность первого события (завязка). Центральное событие (по К. С. Станиславскому) – важнейшее звено, к которому стягиваются все нити действия, вокруг которого сталкиваются характеры действующих лиц. Финальное событие, характеризующееся окончанием борьбы по сквозному действию. Значение событий в нарастании драматической напряженности.

Практические занятия

1. Создание драматургической основы инсценировки – сценарий, разработка событийного ряда: исходное, основное,

центральное, главное и актерские события.

2. Работа над прелюдией отрывка, инсценировки; поиск общей атмосферы, сочинение экспозиционной режиссерской паузы.

3. Общий и специальный тренинг, организация репетиционного процесса, проведение открытой репетиции.

4. Поиск и отбор выразительных художественных средств.

Тема 5. Законы построения драматического и хореографического произведения

Композиция драмы – особенности ее построения как выражение внутренней целостности. Принцип построения драмы. Замкнутость действия, имеющий законченный драматический сюжет (причины, следствия, конечный результат). Определение Аристотеля деления драматического действия на основные части: 1) начало – завязка действия; 2) середина, содержащая поворот или изменение поведения героев к худшему или лучшему; 3) конец или катастрофа, т.е. – развязка, состоящая либо в гибели героя, либо в достижении им цели. Гегелевская триада (начало борьбы, ход борьбы и результат борьбы). Начало борьбы – экспозиция, завязка, ход борьбы – развитие действия, цепь событий, движущихся по нарастанию к наивысшей точке напряжения в борьбе – кульминации. Развязка – момент разрешения конфликта. Финал – эмоционально-смысловое завершение произведения, его последний аккорд.

Действенная основа построения драматического и хореографического произведений. Значение законов драматургии в технологии создания хореографического произведения. Специфика хореографического искусства, диктующего свои условия драматургу и постановщику. Основы хореографической драматургии. Замысел – начальный этап рождения хореографического произведения.

Событийная природа элементов композиции драмы. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Принципы драматургического построения от хореографической фразы, эпизода, сцены до решения балетного спектакля в целом. Выявление законов драматургии через хореографическую композицию. Применение законов драматургии в сочинении различных хореографических форм.

Сюжетное действие – бесконфликтное, конфликтное. Фабула – последовательность изображения событий, фактов, поступков героев в художественном повествовании.

Реализация сюжета в фабуле, в хронологической, причинной последовательности событий и действий. Ведущая роль сверхзадачи в отборе художественных средств. Отбор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, внутреннего состояния персонажа, дающих представление о воображаемом предмете. Видовое своеобразие сюжетности.

Воплощение общественных конфликтов, раскрытие характеров героев в действиях и поступках, во взаимоотношениях между собой. Отражение существенных черт жизненных процессов, формирующих человека. Логика построения и развития танцевальных образов с сюжетной образностью музыкального произведения. Зависимость стройности спектакля или балета от умения постановщика владеть композиционным даром.

Практические занятия

1. Определение действенной линии в решении танцевально-пластического материала – танца, сцены, спектакля.
2. Отбор танцевально-пластического материала – танца, сцены, спектакля.
3. Определение масштабов сценического пространства (планировка среды, в которой разворачиваться танцевально-пластический материал).
4. Анализ лучших произведений отечественных балетмейстеров в плане композиционного построения.

Тема 6. Процесс формирования и воплощения режиссерского замысла

Замысел – это творчески организующее начало в работе режиссера, приводящее к гармонии и целостности все компоненты, рождающие балетный спектакль. Художественная целостность и глубина замысла. Значение в процессе рождения замысла личного «багажа» режиссера – знания жизни, законов логики, композиции, умения образно мыслить. Замысел – творчество, необходимое для каждого художника. Индивидуальный процесс рождения замысла. Фундамент рождения замысла – глубокое изучение жизни, наблюдательность, активность восприятия жизненных событий и фактов, взаимоотношений людей. Роль творческого воображения в процессе зарождения замысла. Эмоциональность, конкретность, глубина замысла заключают в себе элементы формы.

Тема, идея, материал – основные компоненты авторского замысла. Замысел спектакля - сложный творческий

акт, складывающийся в результате глубокого и всестороннего изучения материала (исторической действительности, социальных конфликтов эпохи, жизненных ситуаций и т.п.). Изучение литературных, иконографических и других материалов, относящихся ко времени и месту действия хореографической сцены, сюиты.

Обор действий, поступков, движений, характерных для определения времени, места действия, профессии, внутреннего состояния персонажа. Ведущая роль сверхзадачи постановщика в выборе художественных средств. Образное видение будущего спектакля и воплощение режиссера своего замысла в постановочном плане. Стиль автора, язык и др. особенности.

Практические занятия

1. Работа над режиссерскими этюдами.
2. Определенные темы и идеи этюда.
3. Разработка сюжета и действенного конфликта.
4. Создание сценария этюда.
5. Пластическое воплощение замысла со студентами группы под руководством преподавателя.
6. Сценическая организация этюда в соответствии с замыслом студента (решение этюда в пространстве).

Тема 7. Подбор и изучение вспомогательного материала для постановки спектакля

Понятие исходного сценарного материала. Сбор и тематическая обработка художественного материала на основе конкретных событий. Четкое определение авторского замысла. Творческая деятельность сценариста. Поиск реальных героев, событий, ситуаций. Сценарный план и литературный сценарий.

Понятие злободневности, современности, актуальности. Усиление художественно-выразительных средств воздействием документального и публицистического материала, их соотношение в сценарии.

Методика поиска, отбора и использование готового литературного, музыкального, сценографического материала. Сценарный ход как единый реальный прием для раскрытия содержания и выявления всех выразительных средств балетного спектакля.

Эпизод как составная часть сценария. Сценарные требования к эпизоду, его место и значение в общем развитии действия в сценарии. Принципы и методы построения с эпизодом. Выразительные средства эпизода. Взаимосвязь

сцен в сценарии. Задачи пролога и эпилога в сценарии. Основные литературные приемы построения сюжета в сценарии: сопоставления, аналогия, метафора, гипербола, хронологическая монтировка исторических событий.

Практические занятия

1. Создание сценария этюда: разработка событийного ряда: исходное, основное, центральное, главное событие; актерские события, их оценка.
2. Работа над прелюдией отрывка, поиск атмосферы.
3. Общий и специальный тренинг, организация репетиционного процесса.
4. Этюдные работы на изучение принципов драматургического построения хореографической формы – эпизод.

Тема 8. Выразительные средства балетного театра: пространство и время

Поиски выразительности в балетном спектакле. Зависимость выразительных средств от режиссерского замысла и своеобразия стиля и жанра произведения. Общие принципы поисков. Обязанность режиссера – определение сверхзадачи и сквозного действия, внедрение их в ежедневный творческий процесс создания спектакля. Художественная целостность спектакля, его образная выразительность. Перспектива артиста и роли. Важнейшее свойство перспективы – давать простор и размах внутренним переживаниям и внешним действиям. Перспектива режиссерского построения – это перспектива развивающегося действия. Выразительные средства режиссера: темпо-ритм, мизансцена, свет, музыка и т.д. Выразительное средство акцентировки – темпо-ритм. Темпо-ритмическая монотонность эпизодов, картин и необходимость смены темпо-ритмической окраски и нарастания их остроты.

Сценическое время и пространство, чувство ритма. Режиссерский слух: временной и пространственный. Временной – чувство скоростей, пространственный – умение выразительно распределять актеров в пространстве, чувство пластической выразительности.

Проявление чувства ритма в умении режиссера насытить каждую единицу времени нужным количеством и качеством художественной информации, и соответственно каждую пространственную единицу (передвижение в пространстве, корректировка пластики, его траектория).

Понятие «композиция спектакля». Обусловленность

композиции содержанием, характером художественного произведения. Законы композиции: повтор, контраст, модуляция и использование их в процессе создания спектакля. Повтор – повторение какой-то темы при соединении частей спектакля. Контраст – соединение частей по контрасту и использование выразительных средств.

Модуляция – разработка, варьирование темы при ее повторении. Взаимосвязь приемов и способов композиции с идейно-художественным замыслом спектакля, его жанром и стилем. Композиция – венец формы спектакля. Цель композиции расположить все части в спектакле так, чтобы они замыкались в полное выражение идеи.

Атмосфера как выразительное средство спектакля. Зависимость от эмоционального зерна. Сценические выразители атмосферы: физическое самочувствие, действие, темпо-ритм, мизансцена, свет, музыка и т.д. Актер – выразитель атмосферы. Роль декорационного, цветового, светового, музыкального решения в создании атмосферы. Место костюма и реквизита в создании атмосферы. Значение света в спектакле. Концентрация внимания на главном в эпизоде, организация разных планов. Цвет в спектакле как выразитель эмоционального звучания спектакля. Взаимосвязь выразительных средств режиссуры и их единство в создании целостного художественного образа балетного спектакля.

Практические занятия

1. Работа над выразительными средствами, хореографическим текстом и пластическим рисунком.
2. Хореографические импровизации на темы отдельных сцен – этюдный метод работы.
3. Изучение и отработка подлинного танцевального и пластического рисунка роли
4. Определение масштабов сценического пространства (планировка среды, в которой разворачиваться танцевально-пластический материал – танца, сцены, спектакля).

Тема 9. Группировки и мизансцены

Законы сценичности. Внимание зрителя и время. Пластическое выражение сценического взаимодействия. Группировки – взаимное расположение действующих лиц на сцене. Группировки – составная часть мизансцен. Статический момент мизансцены. Мизансцена – взаимное расположение действующих лиц на сцене в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей вещественной

средой. Динамика и статичность. Прерванное и незаконченное движение на сцене. Внутренняя и внешняя динамика. Общая выразительность мизансцены. Нахождение наиболее выгодного положения в сценическом пространстве в зависимости от поставленной задачи. Управление вниманием зрителя.

Мизансцена и сценическое действие. Мизансцена – пластическое выражение сценического действия, идеи спектакля, балета, композиции. Подчиненность мизансцены событию, конфликту, сверхзадаче. Виды мизансцен. Мизансцены идейно-смысловые, главные, второстепенные. Характер мизансцен (ироничные, легкие, насмешливые). Основные правила расположения на сцене. Построение мизансцен и группировок вдоль ramпы, поперек ramпы, по диагонали, по вертикали, по кривой. Преимущества диагонального построения мизансцены. Приемы построения группировок и мизансцен: прием шахматного построения, прием сохранения дистанций, прием ломаных линий, прием пересеченных линий. Постепенность развития мизансцены. Радиусы движений. Мизансцена тела. Мизансцена массовых сцен. Графика мизансцен. Знаки препинания в мизансцене.

Практические занятия

1. Организация сценического пространства, с целью создания обстановки, в которой будет происходить определенное действие в определенных обстоятельствах – «вещи говорят».
2. Овладение приемами построения группировок и мизансцен.

Тема 10. Режиссер, его роль и значение в творческом процессе создания балетного спектакля

Режиссер – идейный и художественный руководитель театра, педагог, организатор. Исторические предпосылки возникновения режиссуры как профессии. Режиссер – создатель спектакля, объединяющий все компоненты в единое художественное целое. Функции и обязанности режиссера. Взгляды К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко на назначение режиссера.

Режиссер как постановщик. Значение образного мышления в творчестве режиссера. Задача режиссера – перевести драматургическое произведение в сценическое – спектакль. Определение режиссером идейно-художественного замысла спектакля на основе глубоко и всестороннего анализа содержания произведения, изучения

	<p>эпохи и т.д. Роль мировоззрения режиссера, его художественной культуры в воплощении замысла.</p> <p>Работа режиссера с актером над созданием сценического образа. Раскрытие режиссером сущности сценических образов, определение линии их поведения, верного сценического самочувствия актера и активной действенности в предлагаемых обстоятельствах. Роль личности режиссера в формировании идейно-нравственного облика членов театрального коллектива. Профессиональная этика режиссера</p> <p>Практические занятия</p> <p>1. Составление плана задания режиссера балетмейстеру.</p>
<p>4.Основные учебники и пособия</p>	<p>1. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] / В.Н. Всеволодский-Гернгросс. Москва: Планета музыки, 2011.</p> <p>2. Царькова, Е.Г. История западноевропейского театра. Античность. Средние века. Возрождение [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е.Г. Царькова. - Саратов : Саратовский источник, 2010. - 78 с.</p>
<p>5.Самостоятельная работа студентов</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовить сообщение о творческом содружестве режиссера, балетмейстера и актера в хореографическом искусстве. • Определить тему, идею, конфликт в выбранном прозаическом произведении или отрывке (по заданию педагога). • Подготовить доклад о драматургии балета. • Создать сценарий этюда с подробным изложением действенной партитуры, использованием выразительных средств. • Определить исходное, основное, центральное, главное и финальное событие, ведущее и исходное предлагаемое обстоятельство в прозаическом произведении, выбранной для самостоятельной работы. • Проанализировать лучшие произведения отечественных балетмейстеров в плане композиционного построения, составление краткой аннотации. • Сформировать замысел будущей композиции, исходя из особенностей строения музыкального произведения. • Определить систему образов, дать характеристику действующих лиц предлагаемой пьесы. • Определить факты, события, действенные задачи предлагаемой сцены.

	<ul style="list-style-type: none"> • Прочитать и законспектировать: Товстоногов Г. А. О профессии режиссера. М., 1967, Горчаков Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского.
6.Форма аттестации	Зачет по теоретическим вопросам.

Темы рефератов

1. Театр и хореографическое искусство.
2. Общность и различие в творческой работе режиссера и балетмейстера.
3. Использование народного, бытового, исторического танца в спектакле.

Темы докладов

1. Роль воображения и фантазии в творчестве режиссера и балетмейстера.
2. Композиция. Законы построения драматургического и хореографического произведений.
3. Пути формирования режиссерского замысла и его воплощение.
4. Законы сценичности.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. «Новая драма».
2. Мейнингенский театр.
3. Натурализм в театре.
4. Символизм в театре.
5. Футуризм в театре.
6. Сюрреализм в театре.
7. Экспрессионизм в театре.
8. Режиссерская деятельность Андре Антуана.
9. Режиссерская деятельность Отто Брама.
10. Режиссерская деятельность Гордона Крэга.
11. Режиссерская деятельность Жака Копо.
12. Режиссерская деятельность «Картеля четырех».
13. Режиссерская деятельность Бертольда Брехта.
14. Режиссерская деятельность К. С. Станиславского.
15. Режиссерская деятельность В. И. Немировича-Данченко.
16. Организация МХТ.
17. Основные принципы системы К. С. Станиславского.
18. Символизм в русском театре (В. Э. Мейерхольд и др.).
19. Традиционализм в русском театре (В. Э. Мейерхольд, К. С. Станиславский).
20. В. Э. Мейерхольд после 1917 г.
21. Режиссерская деятельность Е. Б. Вахтангова.

- 22.Режиссерская деятельность А. Я. Таирова.
- 23.Теория и практика М. А. Чехова.
- 24.Теория и практика Н. Н. Евреинова.
- 25.Экзистенциализм в театре.
- 26.Абсурдизм в театре.
- 27.Режиссерская деятельность Жана Вилара.
- 28.Режиссерская деятельность Жан-Луи Барро.
- 29.Режиссерская деятельность Питера Брука.
- 30.Режиссерская деятельность Дж. Стрелера.
- 31.Режиссерская деятельность Ежи Гротовского.