

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Рахимбаева И.Э.

ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА В ТЕАТРЕ

Методические указания к курсу

Саратов, 2011

Рахимбаева И.Э.

Постановочная работа в театре: Методические указания к курсу. – Саратов, 2011. – 11 с.

Методические указания по изучению дисциплины «Постановочная работа в театре» включают информационные сведения о предмете, краткое содержание курса, методические указания по подготовке к зачету (теоретические вопросы к зачету), рекомендуемая литература, образцы постановочных планов.

Предназначены студентам направления подготовки 050600 «Художественное образование», профиль «Театральное искусство».

Рецензенты:

доктор искусствоведения, профессор Демченко А.И.

кандидат педагогических наук, доцент Ищенко В.И.

Рекомендовано кафедрой теории, истории и педагогики искусства в качестве методического пособия для использования в учебном процессе

© Рахимбаева И.Э. 2011

ВВЕДЕНИЕ

Режиссер в современном театре является творческим лидером, организатором всего художественно-постановочного процесса и создателем благоприятного профессионально-этического климата в жизни коллектива.

Постановочная работа режиссера в драматическом театре является одним из важнейших звеньев профессиональной подготовки режиссера. **Цель курса** – дать студенту необходимые знания и практические навыки для осуществления полноценной творческой постановки театрального спектакля.

Особое значение этого курса заключается в понимании театра, как единого творческого коллектива единомышленников, сложного производственного организма, основной задачей которого и является создание и прокат новых театральных постановок, являющихся частью художественно-эстетической программы.

Основными **задачами курса** являются:

1. Изучение структуры театра и взаимодействие всех его подразделений.
2. Освоение организации предварительной постановочной работы.
3. Постановочная работа над спектаклем.
4. Работа над заключительным этапом и выпуском премьеры.
6. Практическое освоение элементов режиссерской постановочной работы в учебном процессе, при подготовке авторских режиссерских композиций и одноактных спектаклей.

СОДЕРЖАНИЕ

Основным методическим принципом можно считать органическое соединение теоретических знаний по курсу с реальными практическими навыками.

Наряду с лекциями и беседами педагога, изучением наследия и постановочного опыта выдающихся театральных режиссеров, необходимо создать профессиональные условия работы студента в театральном коллективе, дать возможность поработать «подмастерьем» во всех цехах и службах, по настоящему «поиграть» в настоящий театр. Данный подход будит фантазию студента, его творческое воображение и приучает к организованности и ответственности в выполнении собственных творческих замыслов. Его учебная работа становится для него его первым самостоятельным профессиональным опытом.

Специфические особенности профессии режиссёра обуславливает *особое значение творческих заданий* в рамках курса постановочной работы режиссёров. Здесь целесообразны упражнения, способствующие развитию фантазии и творческой инициативы студентов: самостоятельный анализ, подготовка докладов и сообщений по различным темам, которые находятся на стыке различных видов искусств, создание небольших сценических этюдов на материале предложенных педагогом драматических произведений, работа с однокурсниками в выбранной области сценической логики, проектирование театральной постановки на предложенный художественный материал и многое другое. Особо может приветствоваться такая форма работы студентов как дискуссионные прения, круглые столы, обсуждение музыкально-театральных проектов, так как это будет способствовать не только повышению заинтересованности к занятиям по постановочной работе, но и воспитывать самостоятельность суждений, развивать лидерские качества, умение аргументировано отстаивать свои позиции и убеждения, что напрямую связано с особенностями специальности актёрско-режиссёрского образования.

Краткое содержание разделов курса

Курс состоит из двух основных этапов:

- Ознакомление и первая проба,
- Учебная постановка одноактной пьесы.

Первый этап включает в себя работу студентов в качестве ассистентов режиссера в профессиональном театре под руководством мастера курса.

Во время этого этапа студент знакомится с основами постановочной работы в театре и принимает участие в реализации задач поставленных педагогом.

Параллельно с этим педагог проводит со студентами лекции и беседы о постановочной работе в театре.

Студенты ведут дневник своего первого театрального опыта.

Вторым этапом является учебная постановка одноактной пьесы. Эта работа включает в себя все элементы постановочной работы в театре от выбора пьесы и создания постановочного плана и распределения ролей до показа на первого зрителя.

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа включает:

- а) изучение культурологической, искусствоведческой, психолого-педагогической литературы по дисциплине;
- б) подготовку к лекторской практике;
- в) самоаттестацию и самотестирование;
- г) опытно-экспериментальную (диагностическую), исследовательскую деятельность;
- д) разработку и реализацию авторских педагогических идей в сфере художественного образования.

В выборе объектов и способов самостоятельной работы реализуется принцип вариативности.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Додин Л. Путешествие без конца. Погружение в миры. Чехов: Научно-популярное издание для взрослых. – М.: Балтийские сезоны, 2010. – 527 с.
2. Вахтангов Е. На пути к Турандот: Научно-популярное издание для взрослых. – М.: Зебра Е, 2010. - 364 с.

Дополнительная литература:

1. Мастерство режиссера. I - V курсы: Уч.-метод.пособие д/высшей школы / под ред. Н. А. Зверевой. - М.: ГИТИС, 2009. - 533 с.
2. Захава Б. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / под ред. П. Е. Любимцева - М.: ГИТИС, 2008 - 431 с.

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Организация текущего и промежуточного контроля знаний

Контроль знаний осуществляется, прежде всего, на семинарах и на контрольных уроках, где студенты обязаны продемонстрировать свободное владение изучаемого теоретического материала. Однако эта форма проверки знаний не должна быть единственной. Настоятельно рекомендуется проведение таких форм занятий как «свободная дискуссия», где студенты получают возможность освоить методы диалогического общения и продемонстрировать своё владение культурой речи, проявить эрудированность и разносторонность собственных взглядов в области искусствоведческих проблем.

В качестве проявления своих творческих потенциалов студентам предлагается проанализировать сценические произведения, предложенных педагогом, с точки зрения его композиционных особенностей, круга художественно-выразительных средств, драматургической логики и психологии восприятия. Материалом для таких аналитических этюдов может служить «живые» сценические представления проводимые в различных театрах и концертных залах города во время обучающего процесса, а также показ фильмов в кинотеатрах.

Другой формой контроля знаний могут стать сценические этюды студентов, поставленные ими на материале, рекомендованном педагогом, а также те творческие проекты, которые они представляют в конце обучения и где режиссура должна соответствовать авторскому содержанию, подчёркивать его логику развития и определять целостность сценического воплощения (см. Активные методы обучения).

Организация итогового контроля знаний

Зачётные требования

1. Ответы на вопросы по пройденному теоретическому материалу;
2. Анализ предложенного драматического произведения, выявление его композиционных особенностей и драматургической логики;
3. Коллоквиум или тестирование по общеискусствоведческим проблемам;
4. Представление творческого проекта.
5. В конце обучения студенты выполняют практическую режиссерскую учебную постановочную работу.

ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАН ПЬЕСЫ (1 вариант)

Работа вокруг произведения (пьесы)

Сведения об авторе (биография и творчество автора)

История постановок данной пьесы в театре

Обоснование выбора пьесы

Актуальность

Первые впечатления

Характеристика действующих лиц

Описание действительности, отображенной в пьесе

Зерно пьесы

Предлагаемые обстоятельства пьесы

Большой круг

Средний круг

Малый круг

Идейно-тематический анализ пьесы

Тема и идея автора

Действенный анализ пьесы

Основной событийный ряд (исходное, основное, центральное, финальное, главное);

Исходное предлагаемое обстоятельство

Ведущее предлагаемое обстоятельство сквозного действия пьесы

Сквозное и контрсквозное действие

Конфликт

Сверхзадача спектакля

Замысел спектакля

Принцип взаимоотношений со зрительным залом (наличие-отсутствие «четвертой стены»)

Жанр пьесы

Жанр спектакля

Манера актерской игры

Принцип пластического решения спектакля (описание опорных мизансцен)

Принцип музыкального оформления спектакля

Сценография и определение меры условности спектакля

Атмосфера спектакля

Темпо-ритмическое решение сцен, кусков и эпизодов

Приложение к постановочному плану спектакля должно обязательно включать:

Фотографии и видеозапись спектакля (в формате DVD)

Книга зрительских отзывов

Афиша спектакля

Программа спектакля

Партитура света
Партитура звука
Эскизы костюмов
Выписка реквизита и бутафории

ПОСТАНОВОЧНЫЙ ПЛАН РАЗВЕРНУТЫЙ (2 вариант)

1. Режиссерский анализ пьесы

1. Работа над автором
2. Сюжет в контексте истории
3. Краткое содержание пьесы
4. Событийный ряд
5. Протокол происходящего в пьесе
6. Определение исходного события пьесы как начала сценического действия
7. Обстоятельства места действия, времени действия, прошлой жизни, возраста, прогнозов, профессии, характеров, общественного положения, семейных условий
8. Кульминация пьесы
9. Определения события – результата, что произошло в ходе борьбы
10. Композиционные и жанровые особенности пьесы
11. Тема – Конфликт – Идея автора
12. Анализ характеров в пьесе, их взаимодействий, роли и места в происходящей борьбе (поступки, кто и ком говорит, взаимоотношения)
13. анализ ремарок
14. Сценическая история образов

2. Режиссерский замысел спектакля

1. Тематическое решение спектакля. Зерно спектакля.
2. Решение основного конфликта пьесы – сквозное действие
3. Идейное решение. Сверхзадача спектакля.
4. Жанровое решение
5. Художественный образ спектакля

3. Режиссерский план постановки

1. Способ актерской игры
2. «Зерно» роли

3. Композиция спектакля
4. Темпоритмическая партитура
5. Принцип мизансценирования, постановка массовых сцен
6. Свет, музыка
7. Образ костюма, реквизит, решение сценического пространства, работа с художником

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского