

Документ подписан простой электронной подписью
Информация об электронной подписи
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 08.10.2025 15:45:09
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной работе

_____ М. М.

Ахмедагаев

«1» октября 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Режиссура поэтического театра

Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения – 1 год

Нальчик
2025

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи курса

Цель курса – объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры поэтического театра, как составляющей профессионального цикла специальности.

Задачи курса: изучение специфических особенностей режиссуры поэтического театра; знакомство с теоретико-методологическими основаниями современной режиссуры поэтического театра; овладение методикой работы режиссера с чтецом, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором; воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение поэтического театрализованного представления; овладение техникой и композицией мизансценирования; умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки поэтического представления и других форм праздничной культуры; овладение методом действенного анализа литературного произведения; перевод поэтического материала в художественно-образную сценическую форму.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-1);

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);

- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной творческой среды (ПК-7);

- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8);

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-9);

- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией

при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации; творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе; различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссёрско-

постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников.

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 1 зачетная единица и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 1 семестра.

Вид учебной работы	Общее количество часов	Распределение по семестрам		Формы контроля (по семестрам)	
		1 семестр	2 семестр	Зачёт	Экзамен
Всего (часов)	36	26			1
Аудиторные занятия	26				
Самостоятельная работа	10				

3.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости , форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Введение. Основные цели и задачи курса.	2	2			
2	Понятие «поэтический театр» его специфика, жанровые и стилистические особенности.	2	2			
3	Теорию драмы от Аристотеля до наших дней.	2	2			
4	«Поэтика» Аристотеля и исторический опыт античной трагедии и драматургии эпохи Возрождения.	2	2			
5	Драматургия поэтического театра. Поэзия В.Шекспира, О.Хайяма. А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Есенина, А.Ахматовой и др.	2	2			
6	Метафора, символика и аллегория в режиссуре поэтического театра.	2	2			
7	Театральная этика К.С. Станиславского.	2	2			
8	Выразительные средства поэтического театра.	2	2			
9	Режиссура поэтического театра как специфической сферы деятельности.	2	2		2	
10	Особенности сценической образности в режиссуре поэтического театра.	2	2		2	
11	Поэтический театр одного актера. Особенности постановки моноспектакля.	2	2		2	
12	Работа режиссера над литературно-поэтическим спектаклем.	2	2		2	
13	Режиссерский замысел – работа с поэтическими, музыкально-поэтическими композициями.	2	2		2	
	Итого за 1 семестр		26		10	Экзамен
	Всего по дисциплине - 36ч.		26	8	10	

Содержание дисциплины

1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры театрализованного концерта, как составляющей профессионального цикла специальности.

2. Понятие «поэтический театр» его специфика, жанровые и стилистические особенности.

Определения понятия «поэтический театр». Специфика и стилистические особенности поэтического театра. Жанры – мистерия, арлекинада, драма, мелодрама, трагедия – их особенности.

3. Теорию драмы от Аристотеля до наших дней.

Теория драмы. Основные понятия драматургии. Основопологающие элементы драматургического произведения. Драма как род литературы. Место и роль драматургии в области искусства. Исторический анализ драмы. Драматургия Аристотеля и опыт античной трагедии. Основные этапы развития драматургии от Аристотеля до наших дней.

4. «Поэтика» Аристотеля и исторический опыт античной трагедии и драматургии эпохи Возрождения.

Три основных определения драмы и ее жанры. Понятие «художественное творчество». Теории драмы прошлых столетий как огромное достижение эстетической мысли человечества. «Поэтика» Аристотеля. Эстетика Аристотеля, исторический опыт античной трагедии и драматургии эпохи Возрождения.

5. Драматургия поэтического театра. Поэзия В.Шекспира, О.Хайяма. А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Есенина, А.Ахматовой и др.

Три основных понятия драматургии. Основопологающие элементы драматургического произведения. Место и роль драматургии в области искусства. Особенности драматургии поэтического театра. Поэзия Шекспира – сонеты – поэтическое чтение, сценические монологи. Хайям как представитель восточной поэзии – рубаи – поэтические композиции. Сказки Пушкина – сценические монологи, театр одного актера. Поэтические, поэтико-музыкальные композиции по произведениям Лермонтова, Есенина, Ахматовой.

6. Метафора, символика и аллегория в режиссуре поэтического театра.

Метафорический прием в режиссерской постановке. Метафора как оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе аналогии сходства, сравнения. Символическое значение в поэзии. Аллегория как иносказание, выражение чего-нибудь отвлеченного. Использование в режиссуре аллегии при трактовке мыслей, идей в конкретном образе.

7. Театральная этика К.С. Станиславского.

Этическое воспитание режиссера как необходимая часть профессионального воспитания. Учение К.С.Станиславского о театральной этике. Воспитание высокого художественного вкуса. Манеры поведения, стили приемы актеров на сцене. «Требования студийного такта». Чувство гражданской ответственности. Чувство ответственности перед коллективом и перед самим собой.

8. Выразительные средства поэтического театра.

Выразительные средства поэтического театра: музыка, световое оформление, символические образы. Выразительные средства режиссуры: мизансцена, атмосфера и темпоритм. Мизансцена как одно из самых мощных выразительных средств режиссуры. Атмосфера и характер событий. Особый характер постановочного решения декораций и реквизита.

9. Режиссура поэтического театра как специфической сферы деятельности.

Поэтический театр как специфическая сфера режиссерской деятельности. Творчество и творческая деятельность. Новаторство в режиссерском искусстве. Новое содержание произведения, дотоле неизвестное людям. Новое в произведении как существенное для общества. В поисках новых форм из прошлого русского искусства.

10. Особенности сценической образности в режиссуре поэтического театра.

Образ в литературе и искусстве как обобщенное отражение действительности, облечение в форму конкретного, индивидуального явления. Образность в поэзии. Сценическая образность в режиссуре поэтического театра: образная речь, образное выражение, трактовка образов – изобразительный, яркий, живой.

11. Поэтический театр одного актера. Особенности постановки моноспектакля.

Поэтический как высоко художественный и творческий. Словесное художественное творчество одного актера. Представления поэтической образности. Особенности постановки моноспектакля – поиск выразительных средств подачи поэтического материала. Поиск выразительных мизансцен. Использование света и световое решение. Ритм и темпоритм в постановке моноспектакля. Создание особой

художественной атмосферы. Практикум. Просмотр моноспектаклей: «Конек горбунок» - Олег Табаков, «Евгений Онегин» - Сергей Юрский.

12. Работа режиссера над литературно-поэтическим спектаклем.

Режиссерский анализ литературного материала. Идейное истолкование и образное поэтическое решение. Подготовка режиссерского замысла – постановочного плана литературно-поэтического спектакля. Создание особой зрелищной композиции в ходе организации репетиционного процесса. Продумывания выразительных средств и создания особой атмосферы. Практикум. Разработать постановочный план литературно-поэтического спектакля.

13. Режиссерский замысел – работа с поэтическими, музыкально-поэтическими композициями.

Особенности режиссерского замысла поэтических, музыкально-поэтических композиции. Композиция и композиционное решение в постановке. Мизансцена в поэтических композиции. Особенности актерской игры в музыкально- поэтических композициях. Художественный уровень режиссерского замысла. Практикум. Работа над музыкально-поэтической композицией.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские и практические занятия, тестирование, дискуссия, подготовка показов и написание самостоятельных экспликаций.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. При показе практических работ, определить сверхзадачу, событийный ряд, сквозное действие, правильно, с учетом материала работы, определить предлагаемые обстоятельства, распределить роли, продумать мезонсцены, свето-, звуко- и видеооформление.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий и публичных показов. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя:

- 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.);

3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

45 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самореализации, воплощению на сцене своих идей.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Публичный показ работ кафедре и зрителю. Разбор работы, замечания, пожелания, корректировки.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Промежуточный контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзамена. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5 - бальной системе. Критерием оценки служит уверенный и четкий ответ на вопросы комиссии. Результатом освоения дисциплины должна быть наиболее полная осведомлённость в теоретическом осмыслении педагогической и исполнительской деятельности музыкантов.

Экзамен – оценочная шкала:

5 (отлично) – раскрыть теоретический вопрос в устном ответе, выдерживая логику содержания; уметь подкрепить ответ примерами из методической литературы; продемонстрировать творческую инициативу, способность вести диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин.

4 (хорошо) – вопросы теоретического комплекса раскрыты не в полном объеме, но соблюдена

логика содержания; умеет подкреплять ответ некоторыми примерами из методической литературы; ведет диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин без демонстрации самостоятельного мышления.

3 (удовлетворительно) – устный вопрос раскрыт в его основной содержательной части

только с помощью наводящих вопросов; способность вести диалог по комплексу музыкально-теоретических дисциплин демонстрируется только частично.

2 (неудовлетворительно) – устный вопрос не раскрыт в его основной содержательной части; слушатель не способен структурировать свой ответ даже при опоре на наводящие вопросы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Гончаров А. Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. Захаров М. Контакты на разных уровнях. - М., 2008.
3. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
4. Тихомиров Д. В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 2011.
5. Туманов И.М. Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
6. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. Учебник . – 2-е изд., стереотип.- СПб.: Планета музыки, 2013.

Дополнительная:

1. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Сб. - М., 1984.
2. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
3. Завадский Ю. Система Станиславского - путь к созданию сценического образа // Типический образ на сцене. Сб. - М., 1953.
4. Захава Б. О принципах вахтанговской школы // Евгений Вахтангов. Сб. -М., 1984.
5. Кедров М. Учитесь действовать на сцене. Пути театрального образования. Мысли о системе. О применении системы. Идти от себя - система. О методе. О новом, что вошло в систему // Кедров М. Статьи, речи, беседы, заметки. Сб.-М., 1978.
6. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высш. Школа, 1990.
7. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978.
8. Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» //Андрей Михайлович Лобанов. Сб . -М, 1980.
9. Любимов Ю. Рассказы старого трепача. - М., 2001.

10. Мейерхольд В. Об искусстве актера // Театр. -1957. - № 3.
11. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера (любое издание).
12. Попов А. Основы наших творческих позиций. Актер и жизнь. Об актерской технике. Этика К.С. Станиславского. О сокровенной сути нашего искусства // Попов А. Творческое наследие. Т. 2. - М., 1980.
13. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве (любое издание).
14. Станиславский К. Работа актера над собой // Станиславский К. Собр. соч. Т. 2-3. - М., 1954-1955.
15. Станиславский К. Из записных книжек. В двух томах. - М., 1986. 14
16. Таиров А. Актер. Дилетантизм и мастерство. Внутренняя техника актера. Внешняя техника актера // Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма.- М., 1970.
17. Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. - Л., 1980.
18. Товстоногов Г. Заметки о природе контакта. О природе чувств // Зеркало сцены. Т. 2.-Л. , 1980.
19. Топорков В. О технике актера. - М., 1958.
20. Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра. – М., 1983.
21. Чехов М. Об искусстве актера // Чехов М. Литературное насл. Т. 2. - М., 1986.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебно-методические материалы – учебники, методические пособия. Аудиовизуальные средства обучения – слайды, презентации, учебные фильмы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).

Обсуждена и рекомендована на заседании кафедры
Режиссуры. Протокол №9 от 27.06.25 г.

Зав. кафедрой Режиссуры, доцент _____ / М.Т. Черкесов