Федеральное государственной бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина»

Дополнительная профессиональная программа
(программа профессиональной переподготовки)

«Режиссура театра кукол: работа режиссера над спектаклем»

Рабочие программы дисциплин

№	Дисциплины учебного плана	Содержание (темы, виды занятий, итоговая аттестация)	Количество часов		
			Лекцион. занятия	Практич. занятия	Самостоятельная работа
1.	**Творческая лаборатория режиссера театра кукол** 1 семестр: 36 ч.: 2л.+18пр. +16 с/р 2 семестр: 36 ч.: 2л.+18пр. +16 с/р Зачет (2 семестр)	Тема 1. Свойства личности и профессиональные качества режиссера театра кукол. Композиционная, интегрирующая природа режиссерского искусства. Тема 2. Художник в театре кукол. Равновесие и центр композиции в традиции Запада и Востока. Тема 3. Перспектива на плоскости. Ритм в искусстве. Тема 4. Особенности выразительных средств живописи, скульптуры, графики. Инсталляция и перформанс. Тема 5. Фактура и ее свойства в формировании визуального ряда. Тема 6. Диалектика актерского и изобразительного начал в театре кукол. Тема 7. Подход к материалу: актерский, авторский, эпический.	4	36	32
2.	**Работа режиссера над спектаклем в театре кукол** 1 семестр: 36 ч.: 2л.+16пр. +18 с/р	Тема 1. *Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем. (Первая сессия)*. Работа режиссера над пьесой (инсценировкой, другой литературной первоосновой). Выбор и изучение пьесы. Непосредственное впечатление от первого прочтения пьесы. Знакомство с фактами и материалами о жизни и творчестве	4	52	52

	2 семестр: 36 ч.: 2л.+16пр. +18 с/р 3 семестр: 36 ч.: 20пр. +16 с/р Экзамен (3 семестр)	автора, времени создания пьесы и соответствующем историческом и художественном контексте. Изучение документальных, литературных источников и художественных произведений, раскрывающих разные стороны жизни, отображенной в пьесе. Экскурсии и исследовательские поездки. Режиссерский анализ пьесы. Определение темы, идеи, основного конфликта. Предварительное определение сверхзадачи спектакля. Разбор содержания и последовательности событий. Событийный ряд. Композиционные, жанровые и стилевые особенности пьесы и их влияние на работу над спектаклем. Режиссерский замысел спектакля как его образно-эмоциональное предощущение. Выражение в замысле мироощущения и творческих устремлений режиссера. Работа воображения, расширяющая жизненное пространство пьесы. Обогащение сведений и представлений о жизни действующих лиц пьесы за рамками ее текста. Интерпретация пьесы и предварительные варианты, намётки художественного, музыкального, пластического решения спектакля. Начало совместной работы с композитором, художником, балетмейстером. Распределение ролей. Формирование творческого коллектива. Развитие первоначального замысла в сотрудничестве с актерами и другими создателями спектакля. Разработка постановочного плана спектакля. Тема 2. *Репетиционно-производственный период работы режиссера. (Вторая сессия).* Читка пьесы и обсуждение ее с творческим коллективом. Вариативность начала репетиционной работы: с режиссерской экспликации, с застольного периода, с практических этюдных проб (в зависимости от материала и интерпретации пьесы, от конкретной творческой обстановки). Работа над художественным оформлением спектакля на основе			

		режиссерской интерпретации пьесы и замысла спектакля, особенностей архитектуры театра, актерского состава и др. Сотрудничество с художником-постановщиком, художниками по костюмам, по свету, с художниками-технологами в процессе разработки и реализации пространственного и светового решения спектакля, его художественного оформления (декорации, костюмы, реквизит, грим, другие компоненты художественного оформления). Работа с композитором, музыкальным руководителем, звукорежиссером в процессе создания музыкальной и шумовой партитуры спектакля. Тема 3. *Выпускной период работы над спектаклем. (Третья сессия).* Объединение всех компонентов спектакля. Прогонные репетиции на сцене в выгородке. Готовность декораций, реквизита, костюмов, музыкально-шумового, светового оформления. Монтировочные репетиции без актеров и с актерами. Сценические прогоны с освоением всех элементов оформления. Генеральные репетиции. Художественная целостность спектакля. Премьера спектакля. Работа режиссера над спектаклем в период его дальнейшей сценической жизни.			
3.	**Работа с актером в театре кукол** 1 семестр: 36 ч.: 2л.+14пр. +20 с/р 2 семестр: 36 ч.: 2л.+14пр. +20 с/р Зачет (2 семестр)	Тема 1. Работа режиссера с актером. Соавторство режиссера и актера в работе над ролью и спектаклем. Сочетание методического подхода (действенный анализ, этюдный способ репетиций) со свободой творческого поиска. Обогащение воображения и фантазии актера сведениями, образами и ощущениями, передающими характерные черты изображенной в пьесе жизни. Педагогическая работа режиссера. Помощь актеру в работе над ролью во всех ее компонентах. Характеристика действующих лиц, особенностей их личности, намерений и поступков, их позиции по отношению к основному конфликту пьесы, отношений между ними. Мотивы действий персонажей. Предварительное определение сверхзадачи и сквозного действия	4	28	40

		ролей. Тема 2. Поиск жизненной и художественной правды, способа существования, особенностей поведения и действия в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли. Уточнение сверхзадачи и сквозного действия роли. Налаживание взаимодействия актеров в творческом процессе. Создание актерского ансамбля. Прогонные репетиции «в комнате». Тема 3. Пластическое решение спектакля. Мизансцена как динамичное пространственно-пластическое выражение события, отношений действующих лиц. Мизансцены бытовые (ситуационные) и образные, метафорические. Особенности пластического рисунка ролей. Танец, сценический бой, акробатический трюк, другие виды пластической выразительности. Сотрудничество с соответствующими творческими специалистами.			
4.	**История режиссуры театра кукол и актуальные проблемы театра кукол** 1 семестр: 18 ч.: 4л.+14 с/р 2 семестр: 18 ч.: 2л.+4пр. +12с/р Зачет (2 семестр)	Тема 1. Становление и развитие режиссерской профессии в театре кукол. Тема 2. Режиссер в театре кукол: XX век и рубеж XX-XXI вв. Тема 3. Современный театр кукол глазами театроведов (театральных критиков). Тема 4. Режиссура театра кукол XXI века: актуальное состояние перспективы развития.	6	4	26
5.	**Теория драмы и теория театра кукол** 1 семестр: 18 ч.: 4л.+14 с/р 2 семестр:	Тема 1. Предмет теории драмы. Драматическое в системе категорий эстетики. Драма, эпос, лирика. Тема 2. Становление драмы как социально-эстетического феномена, формирование ее специфической проблематики и зрелищно-театральной поэтики. Тема 3. Художественные истоки театральной образности. Тема 4. Кризисные явления в драматургии XIX-XX вв. и их	6	2	28

	18 ч.: 2л.+2пр. +14с/р Зачет (2 семестр)	отражения в теории драмы. Тема 5. Театр кукол в аспекте теоретических проблем. Теоретические поиски: Ш. Маньен, Х. Юрковский, Н. Симонович-Ефимова, М. Королев, Е. Калмановский и др. Тема 6. Восточные теории: от театра Но (Дзэами) – к дзёури, кабуки и современному детскому театру. Пекинская опера в Китае. Тема 7. Жанры в театре кукол и специфика отстранения. Тема 8. Проблемы детского театра.			
6.	**Особенности работы со зрительской аудиторией театра кукол** 1 семестр: 18 ч.: 4л.+14 с/р 2 семестр: 18 ч.: 2л.+2пр. +14с/р Зачет (2 семестр)	Тема 1. Сущность, закономерности и возрастные особенности познавательных процессов (восприятие, внимание, мышление, память, воображение). Тема 2. Сущность, закономерности и возрастные особенности эмоционально-волевой сферы личности. Тема 3. Театр кукол как социокультурная среда воспитания и развития личности. Тема 4. Основные методы работы со зрительской аудиторией театра кукол.	6	2	28
7.	**Психология творчества** 1 семестр: 18 ч.: 2л.+16 с/р 2 семестр: 18 ч.: 2л.+4пр. +12с/р Зачет (2 семестр)	Тема 1. Предмет психологии творчества. Общепсихологические определения творчества. Тема 2. Творчество в динамике индивидуальной жизни. Понятие творческого потенциала личности и бытийные условия его развития. Тема 3. Методики выявления творческого потенциала. Методы развития творческого мышления. Тема 4. Соотношение сознательных и бессознательных процессов в творческом поиске. Рефлексия как творчество. Тема 5. Символы и символические истории из жизни творческой личности (на конкретных примерах - самостоятельная работа). Тема 6. Творческая личность в социальных структурах: лидерство, маргинальность, конфликты, развивающие влияния	4	4	28

		(самостоятельная работа).			
8.	**Театральный менеджмент** 2 семестр: 18 ч.: 4л.+14 с/р 3 семестр: 18 ч.: 2л.+4пр. +12с/р Зачет (3 семестр)	Тема 1. Нормативно-правовые основы менеджмента в сфере театра. Тема 2. Правовое регулирование театрального дела. Тема 3. Авторское право и смежные права. Тема 4. Трудовое право, как отрасль права, регулирующая трудовые отношения в обществе. Тема 5. Менеджмент и организация деятельности в сфере театра (фандрайзинг и PR-компания). Тема 6. Проектный менеджмент.	6	4	26
9.	**Производственная (творческая) практика** 2 семестр: 36 ч. с/р.; 3 семестр: 108 ч. с/р.; Зачет (3 семестр)	Производственная (творческая) практика проходит в межсессионный период. В рамках данной практики осуществляется постановка спектакля с профессиональными артистами. Спектакль представляется в качестве ИКР на итоговую аттестацию.	0	0	144
10.	**Итоговая аттестация** 3 семестр: 36 ч.: 12пр. +24ср Защита ИКР (экзамен)	Подготовка к защите: • написание экспликации, • составление портфолио спектакля (отзыв с места постановки спектакля (по возможности), видеозапись спектакля, макет сценографического решения, эскизы костюмов, программка, афиша, пресса о спектакле, включая отзывы в соцсетях и т.д.). • Предварительная защита ИКР. Публичная защита итоговой квалификационной работы – постановки спектакля с профессиональными актерами.	0	12	24
		ИТОГО: 612	**40**	**144**	**428**