

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Режиссёрское наследие XX века – основа работы режиссёра театрализованных представлений и праздников на современном этапе

Тема 1. Система К.С. Станиславского. Учение о сверхзадаче и сквозном действии

1. Теоретическая база профессии режиссёра театрализованных представлений – учение К.С. Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии, которые выражают идейно-тематическое содержание произведения искусства.

2. Сквозное действие как выражение борьбы, результатом которой является сверхзадача.

3. Сверхзадача – действенная, активная, идейная направленность спектакля или представления. Сверхзадача – цель творческой жизни режиссёра.

4. Сверхзадача и тенденциозность. Сверхзадача и современная проблематика.

Ключевые слова: сверхзадача, сквозное действие, идейная направленность, современная проблематика.

Выполнить: на основе сценария какого-либо театрализованного представления определить его сверхзадачу и сквозное действие.

Литература: [\[12 \]](#); [\[13 \]](#); [\[15 \]](#)

Тема 2. Лесь Курбас – один из основоположников режиссуры массовых театрализованных зрелищ

1. Экспериментальные поиски О. Курбаса, специфика его метафорического «метода превращения»

2. Работе над массовыми агитационно-историческими «спектаклями – композициями», «спектаклями – монтажами» и эстрадными спектаклями – ревью.

3. «Превращение» - инженерия режиссуры, неотъемлемая творческая находка, открытие новой мысли, продукт авторской режиссуры.

Ключевые слова: «метод превращения», инженерия режиссуры, продукт авторской режиссуры

Выполнить: в письменном виде привести и проанализировать примеры спектаклей Л. Курбаса, в которых были использованы примы режиссуры массового театра.

Литература: [\[13 \]](#); [\[14 \]](#); [\[15 \]](#)

Тема 3. Зрелищность театрального спектакля с точки зрения искусства и практики Е.Б. Вахтангова

1. Понятие «спектакль – праздник», зрелищность театрального спектакля с точки зрения Е.Б. Вахтангова на искусство и практику.

2. Значение «игры – импровизации» как метода работы актёра театра – студии Е.Б. Вахтангова для организации праздничного действия.

3. «Фантастический реализм» Е.Б. Вахтангова

Ключевые слова: «спектакль-праздник», зрелищность спектакля, «Игра-импровизация».

Выполнить: осуществить режиссёрский анализ спектакля «Принцесса Турандот» (режиссёрские тропы и приёмы).

Литература: [8]; [9]; [16]

Тема 4. «Монтаж аттракционов» С. Эйзенштейна

- 1.«Аттракцион» как любой целостный, внутренне завершённый элемент театрального действия.
- 2.Трюк, монолог, эпизод, песня, танец и т.д.
- 3.Эмоциональное потрясение зрителя.
- 4.Взаимосвязь аттракционов – «монтаж аттракционов» на драматургию и режиссуру.

Ключевые слова: «Аттракцион», трюк, монолог, эпизод, «монтаж аттракционов», эмоциональное потрясение.

Выполнить: разработать режиссёрский замысел театрализованного представления, в котором основным средством объединения является «монтаж аттракционов».

Литература: [7]; [16]

Тема 5. Принципы условно-синтетического зрелища в творческом наследии В.Э. Мейерхольда

- 1.Принципы условно-синтетического зрелища в творческом наследии В.Э. Мейерхольда.
- 2.Физическое действие и пластическая выразительность исполнителей в его спектаклях.
- 3.«Биомеханика» как способ усовершенствования тела актёра, возбуждение необходимого самочувствия, раздражитель «точек возбуждения».
- 4.Сценические открытия В.Э. Мейерхольда.

Ключевые слова: условно-синтетическое зрелище, пластическая выразительность, необходимое самочувствие, «точка возбуждения».

Выполнить: на примере спектаклей В.Э. Мейерхольда сделать анализ режиссерских приёмов и сценических троп.

Литература: [12]; [14]

Тема 6. Особенности эпического театра Б. Брехта

- 1.Особенности эпического театра Б.Брехта.
- 2.Поиски Б.Брехта в развитии некоторых художественных форм (агиттеатр, декламационный хор, скетч и т.д.).
- 3.Восстание Б.Брехта против «театральной рутины». Отказ от тенденций в современной драме. Тема и форма эпического театра.
- 4.Реалистический театр и иллюзия. Диалектика и отчуждение в природе актерской игры.

5. Б. Брехт о системе К. С. Станиславского. «Малый органон» в театре.
6. Театр эпический и диалектический.
7. Оформление сцены и использование музыки в эпическом театре.

Ключевые слова: эпический театр, «театральная рутина», диалектика, отчуждение, иллюзия.

Выполнить: Проанализировать примеры спектаклей по пьесам Б. Брехта и сделать их режиссёрский анализ.

Литература: [\[6 \]](#); [\[16 \]](#)

Тема 7. Театральные эксперименты первой и второй половины XX в.

1. «Театр жестокости» А. Арто. Театр подсознания.
2. Театр экстатического транса. Бунт против диктатуры текста. Авторская режиссура. Гипнотизм театрального искусства.
3. Эстетические основы «театра абсурда» С. Бэкетта и Э. Ионеску.
4. Театр и ритуал по Е. Гротовскому.
5. Гротовский о системе К. С. Станиславского. «Бедный театр». Отказ от актёрской «игры».
6. Священнодействие в современном театре. «Пустое пространство» П. Брука. Театр «неживой», «брутальный», «священный», «театр как есть». Театр и скука.
7. Баланс между мыслью и развлечениями зрителя. Универсальный театральный язык. Отказ от контекста театральной постановки. П. Брук и его следование идеям Г. Гурджиева.
8. Премьера – преступление против театра. Режиссура зигзагов и монтаж экстремальных ситуаций по М. Захарову в работе режиссёра театрализованных представлений и праздников.

Ключевые слова: «театр жестокости», «бедный театр», контекст постановки, режиссура зигзагов.

Выполнить:

1. На примере спектаклей найти особенности авторской методологии режиссёров – экспериментаторов. Теоретическое изучение отличия «жестокости» театра и «жестокости» бытовой.
2. Сообщение на тему: «Религиозность театра, основа мистериальности в переживании актёра»
3. Упражнения «Негативные эмоции – возбудитель переживаний актёра»
4. Метод Г. Гурджиева в современном театре.

Литература: [\[1 \]](#); [\[2 \]](#); [\[3 \]](#); [\[10 \]](#)

1 курс, II семестр

Художественно-творческие проблемы режиссуры современного массового театрализованного представления

Тема 8. Метафоричность современного театрализованного представления

- 1.Спектакль «Звук и свет» в синтезированной среде.
- 2.Паратеатральные действия возле мемориалов.
- 3.Цветомузыкальный контрапункт современного театрализованного зрелища.
- 4.Язык открытого пространства.
- 5.Документ и иносказание массового действия.

Ключевые слова: паратеатральность, цветомузыкальный контрапункт, язык пространства, документ, иносказание.

Выполнить: разработать режиссёрский сценарий с использованием метафор, посвящённый какой-либо исторической юбилейной дате.

Литература: [\[9 \]](#); [\[13 \]](#); [\[16 \]](#)

Тема 9. Экспрессия режиссуры зрелища

- 1.Проблемы режиссёрской театрализации на современном этапе.
- 2.Суть современной театрализации. Компиляционный или комбинированный, оригинальный или смешанный виды театрализации.
- 3.Важные средства режиссёрской выразительности на современном этапе.
- 4.Использование символики в современной режиссуре.
- 5.Знак – символ в зрелище.

Ключевые слова: театрализация, компиляция, оригинальный сценарий, символ, знак.

Выполнить: письменно привести примеры использования символики в процессе создания массового театрализованного представления.

Литература: [\[6 \]](#); [\[9 \]](#); [\[14 \]](#)

Тема 10. Проблемы режиссуры спортивного театрализованного зрелища на современном этапе

- 1.Создание художественного образа.
- 2.Проблемы организации общих пластических движений. Конструирование на открытом пространстве.
- 3.Построение рисунков, букв, цифр. Создание фона (художественное панно на трибуне).
- 4.Проблемы в работе с детскими спортивными коллективами. Ритм массовых сцен.
- 5.Основные элементы массовых сцен (напряжение, движение и продолжительность). Образность режиссёрских решений.

Ключевые слова: художественный образ, пластическое решение, рисунок, фон, ритм, массовая сцена.

Выполнить: разработать режиссёрский сценарий нескольких эпизодов спортивного театрализованного зрелища и создать конфликт, построенный на пластическом решении.

Литература: [\[6 \]](#); [\[9 \]](#); [\[14 \]](#)

Тема 11. Проблемы создания сценического образа в современном театрализованном представлении

- 1.Художественный образ – плод режиссёрского замысла.
- 2.Звуковые (тональные) и зрительные (пластические) образы.
- 3.Образ – эпитафия, образ – аллегория, образ – символ, образ – ассоциация, образ – метафора.
- 4.Художественный образ в массовом театрализованном празднике и представлении.
- 5.Зримый образ концерта.

Ключевые слова: тональные и пластические образы, образ (эпитафия, аллегория, символ, ассоциация, метафора).

Выполнить: разработать образное решение какого-либо массового мероприятия (по выбору студента).

Литература: [6]; [9]; [14]

Тема 12. Режиссёрские тропы и стилистические фигуры в современной режиссуре

- 1.Троп, его значение в современной режиссуре массового театрализованного зрелища.
- 2.Метафора (общий прием), сравнение, эпитет (знак, характеризующий какое-либо понятие, явление, предметы), метонимия, аллегория, гипербола, символ, антитеза.
- 3.Фигура стилистическая, её значение в современной режиссуре массового театрализованного зрелища.
- 4.Анафора, инверсия, параллелизм, рефрен.

Ключевые слова: троп, метафора, эпитет, аллегория, гипербола, символ, инверсия, рефрен.

Выполнить: разработать режиссёрский сценарий эпизода по всем композиционным нормам с использованием режиссёрских троп.

Литература: [6]; [9]; [14]

Тема 13. Режиссёрский постановочный план современного театрализованного представления

- 1.Режиссёрский план сценического пространства.
- 2.Режиссёрская экспликация. Стилистика массового театрализованного представления.
- 3.Характеристика отношений персонажей.
- 4.Эмоциональные составляющие эстрадного представления. Сценография.
- 5.Атмосфера массового театрализованного представления.
- 6.Пластик – хореографическое решение сценического пространства.

Ключевые слова: режиссёрский план, экспликация, сценография, атмосфера, пластик-хореографическое решение.

Выполнить: создать постановочный план массового театрализованного представления по выбору студента.

Литература: [\[6 \]](#); [\[9 \]](#); [\[14 \]](#); [\[16 \]](#)

2 курс, III семестр

Проблемы и современные тенденции профессиональной компетенции будущих режиссёров театрализованных представлений и праздников

Тема 14. Развитие режиссёрских способностей и пути их формирования

1.Выявление специальных творческих данных для режиссёров: способность к образному, метафорическому мышлению, пластическому видению, организаторские качества, развитые фантазия и творческое воображение, способность к пространственно-временному восприятию, художественный вкус.

2.Комплексные упражнения (микро спектакли) для развития профессиональных качеств.

Ключевые слова: режиссёрские качества, развитие способностей, тренинг, пластическое видение, образное мышление.

Выполнить:

1.Разработать комплекс упражнений для развития профессиональных режиссёрских качеств

2.Провести тренинг на младших режиссёрских курсах.

Литература: [\[12 \]](#); [\[15 \]](#); [\[16 \]](#)

Тема 15. Репетиционный процесс театрализованного представления и его проблемы

1.Репетиция – основная форма подготовки представления. Проблемы репетиционного процесса в режиссуре массового представления.

2.Стили руководства (авторитарный, демократичный, либеральный).

3.Основные виды репетиций, которые используются в процессе создания представления. Составление графика репетиционного процесса.

4. Основные методические принципы проведения репетиций. Репетиции массовых сцен.

5.Содержание и форма режиссёрских замечаний.

Ключевые слова: репетиция, виды репетиций, стиль руководства, график репетиций.

Выполнить:

1.Составить приблизительный план прогонной репетиции

2.Организовать и провести репетиционное занятие на младших режиссёрских курсах.

Литература: [\[6 \]](#); [\[9 \]](#); [\[13 \]](#)

Тема 16. Обмен информацией – основа режиссерского видения современного режиссёра театрализованного представления по П. Ершову

1. Информация – способ борьбы.
2. Фантазия и воображение в режиссёрском замысле.
3. Инициативность в обмене информацией. Позиционная и стратегическая основы борьбы в режиссёрской профессии.
4. Соотношение интересов персонажей и сил в пьесе.
5. Получение информации из материала постановки.

Ключевые слова: информация, фантазия, воображение, материал постановки.

Выполнить: сделать режиссёрский анализ сценарной драматургии по выбору студента (тема, идея, композиция и т.д.).

Литература: [\[8 \]](#)

Тема 17. Режиссура театрализованного представления как практическая психология по П. Ершову

1. Искренность и выразительность.
2. Общение – взаимодействие. Общие закономерности и штампы.
3. Экономия сил и субординация целей в современной режиссуре.
4. Обнажение борьбы. Задачи, предмет и тема борьбы.
5. Распределение инициативы. Рисунок взаимодействия.

Ключевые слова: выразительность, взаимодействие и общение, борьба, рисунок взаимодействия.

Выполнить:

1. Охарактеризовать психологические аспекты проблемы диалога «режиссёр – зритель»
2. Классификация основных жанров массового театра
3. Авторство режиссера и жанровая полемика с текстом.

Литература: [\[8 \]](#); [\[16 \]](#)

Тема 18. Определение и конкретизация жанров массовых действий с учётом современных тенденций развития визуального восприятия

1. Поиск жанра во взаимодействии актёра и режиссёра.
2. Диалог режиссёра с автором. Интуитивное проникновение в замысел автора.
3. Знакомство со стилистикой автора. Поиск верной природы жанровых чувств.
4. Стилистические и жанровые особенности спектакля.
5. Особенности идейно-эмоциональной оценки ситуации.

Ключевые слова: жанр, диалог, жанровые особенности, идейно-эмоциональная оценка.

Выполнить: написать примеры синтезированных форм современного зрелища.

Литература: [\[6 \]](#); [\[13 \]](#); [\[16 \]](#)

Тема 19. Использование синтезированных форм других видов искусств (цирк, театр кукол, кино и др.) для усиления эмоционального восприятия современного зрелища

1. Театр кукол, театр рук, теневой театр, театр под открытым небом, настольный театр.
2. Циркизация сценического пространства.
3. Живопись и режиссура.
4. Кинофикация в театрализации.
5. Аллегорическая пантомима.
6. Пластико - хореографическая семантика.

Ключевые слова: театр кукол, теневой театр, живопись, пантомима, семантика.

Выполнить: описать и проанализировать примеры массовых театрализованных представлений, в которых используются какие-либо средства выразительности других видов искусств.

Литература: [\[6 \]](#); [\[9 \]](#); [\[16 \]](#)