

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

ИСТОРИЯ РЕЖИССУРЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

ИСТОРИЯ РЕЖИССУРЫ

Рабочая программа дисциплины

Составители:

к. философ. н. *M. С. Молчанова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *M. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 3 от 27.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи курса	4
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	7
3. Содержание дисциплины	8
4. Образовательные технологии	10
5. Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1. Система оценивания	11
5.2. Критерии выставления оценок	11
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список источников и литературы	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9. Методические материалы	16
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
ПРИЛОЖЕНИЯ	19
1. Приложение 1. Аннотация дисциплины	19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: дать общее представление об истории режиссерского искусства как западноевропейского, так и русского; рассмотреть генезис и основные этапы становления режиссерского искусства в контексте эволюции стиля и национальных влияний; изучить тенденции развития режиссуры в европейском и русском театре; рассмотреть процессы взаимовлияния общего контекста мирового искусства и искусства сцены; изучить историю сценических интерпретаций наиболее репертуарных пьес в контексте национального менталитета и социокультурной ситуации эпохи.

Задачи:

- конкретизировать понятийный аппарат, полученный в ходе освоения предыдущей дисциплины «Теория режиссуры», в контексте становления и развития западноевропейской и русской театральной культуры XIX – XXI веков;
- проанализировать, как основные конструктивные категории, определяющие функции режиссера, реализуются в процессе постановки спектакля;
- ознакомить с основными режиссерскими школами и национальными особенностями искусства сцены;
- изучить генезис и этапы становления театральной режиссуры как в мировом театре, так и в России.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 3 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемами библиографического описания, знанием основных библиографических источников и поисковых систем	ПК 3.1. понимает принципы, методы и средства подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, работы основных библиографических источников и поисковых систем ПК 3.2. демонстрирует умения подготавливать научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и библиографии по тематике проводимых научных исследований, применять приемы библиографического	Знать: основные этапы становления режиссерского искусства как в западноевропейских странах, так и в России; как реализуются основные приемы и функции театрального режиссера в процессе подготовки и постановки спектакля; основные режиссерские школы и направления в истории мирового театра XIX – XXI веков. Уметь: применять понятийный аппарат, полученный после изучения дисциплины «Теория режиссуры»; анализировать вербальные и визуальные режиссерские приемы и составлять режиссерский портрет конкретного мастера сцены; определять особенности индивидуального режиссерского стиля как в контексте актуальных театральных тенденций, так и в

	описания и поиска основных библиографических источников при помощи поисковых систем ПК 3.3. имеет навыки подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, применения приемов библиографического описания и работы с поисковыми библиографическими системами	рамках сценической традиции; сравнивать направления и школы режиссерского искусства в разных странах, как по диахронному, так и по синхронному принципу; анализировать современные режиссерские приемы в контексте актуальных социокультурных и исторических процессов. Владеть: методами анализа режиссерского искусства; навыками применения полученных знаний в своей научно-практической деятельности (при подготовке докладов и написании выпускной квалификационной работы); навыками отбора фактического материала по истории и теории режиссерского искусства и современных художественных процессов для изучения актуального состояния театра.
ПК 6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах	ПК 6.1. Знает педагогические закономерности разработки и реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах; ПК 6.2. Умеет разрабатывать проекты различного типа, в соответствии с целями и задачами образовательных организаций и культурно-просветительских учреждений ПК 6.3. Владеет	Знать: основные этапы становления режиссерского искусства как в западноевропейских странах, так и в России; как реализуются основные приемы и функции театрального режиссера в процессе подготовки и постановки спектакля; основные режиссерские школы и направления в истории мирового театра XIX – XXI веков. Уметь: применять понятийный аппарат, полученный после изучения дисциплины «Теория режиссуры»; анализировать вербальные и визуальные режиссерские приемы и составлять режиссерский портрет конкретного мастера сцены; определять особенности индивидуального режиссерского стиля как в контексте актуальных театральных тенденций, так и в рамках сценической традиции; сравнивать направления и школы режиссерского искусства в разных странах, как по диахронному, так и по синхронному принципу; анализировать современные режиссерские приемы в контексте актуальных социокультурных и исторических процессов.

	технологиями реализации проектов различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах	Владеть: методами анализа режиссерского искусства; навыками применения полученных знаний в своей научно-практической деятельности (при подготовке докладов и написании выпускной квалификационной работы); навыками отбора фактического материала по истории и теории режиссерского искусства и современных художественных процессов для изучения актуального состояния театра.

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История режиссуры» является факультативом профессионального цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (бакалавриат), профиль: История театра и кино, театральная и кинокритика. Дисциплина реализуется на Историко-филологическом факультете, кафедрой Истории театра и кино.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения соответствующих профессиональных и научных практик: «Теория режиссуры», «История западноевропейской драматургии и театра», «История мировой культуры», «История отечественной драматургии и театра», «Культурология» и практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

В результате освоения дисциплины формируются необходимые компетенции в гуманитарной, организационной и коммуникативной сферах профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	24
	Семинары/лабораторные работы	18
	Всего:	48

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Первые режиссерские опыты в европейском и русском театре

Эстетика Гегеля и ее влияние на основные тенденции в формировании режиссуры как новой театральной профессии.

Первые европейские режиссеры: Карл Иммерман, Людвиг Тик, А.А. Шаховской, Чарльз Кин, Франц Дингельштедт, Генрих Лаубе. Формирование «словесной» режиссуры (Wortregie) и «живописной» режиссуры (Bildregie). Режиссерский триумвират Майнингенского театра. Гастрольная деятельность немецкого Майнингенского театра (1874 - 1890). Создание театра герцогом Георгом II. Режиссёрская деятельность Людвига Кронека (1837 - 1891). Спектакли «Юлий Цезарь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос».

Тема 2. Натурализм и режиссерская практика в европейском и русском театре в конце XIX века.

Философия и эстетика позитивизма: детерминизм, наследственность, фактор среды, возникновение социологии. Теория натуралистического театра Эмиля Золя. Режиссёрская деятельность Андре Антуана и создание «Театра Либр» (1887). Соответствие режиссёрских принципов законам «Новой драмы»: «Власть тьмы» Толстого, «Сельская честь» Верги, «Привидения» и «Дикая утка» Ибсена. Принципы мизансценирования, художественного освещения, единства актерского ансамбля. Принцип «четвёртой стены» и отношения сцены со зрительным залом. Создание Отто Брамом в Берлине «Свободного театра» (1889). Постановка натуралистических пьес Г. Гауптмана. Деятельность Брама в Дойчес театре. Соответствие творческого метода художника научному методу ученого. Концепция социальной среды и принципы подробного воссоздания окружающей действительности. Работа с актерами и эволюция национальных исполнительских школ.

Тема 3. Символизм в искусстве режиссуры

Режиссура французского символизма: трансформация режиссерских принципов для создания небытовой атмосферы. «Барельефные мизансцены» как замена круговых мизансцен, подразумевающих наличие четвертой стены. Сценические воплощения идеи двоемирия: художественная реальность сцены и проблема театральной условности. Работа со сценическим пространством: «рельефная сцена» Г. Фукса, эксперименты с театральными зданиями в режиссерской практике М. Рейнхардта. Эволюция приемов массовой режиссуры: от публичных театрализованных зрелищ времен Великой французской революции до «Эдипа» Рейнхардта и «Штурма Зимнего дворца» Н. Евреинова. Теоретические работы Г. Крэга и его интерпретация шекспировского наследия.

Тема 4. Экспрессионизм в искусстве режиссуры

Театр немецкого экспрессионизма и новое понимание роли зрителей, которые в ходе спектакля должны были стать членами «духовного братства». Утверждение нового видения мира как важнейшая задача театрального искусства. Сценическая площадка как проекция сознания героя. Режиссерские приемы, характерные для экспрессионизма: деление действия на короткие эпизоды, быстрая смена мизансцен, рваный ритм действия, музыка как формообразующий инструмент. Режиссёры-экспрессионисты: К.Х. Мартин, Г. Хартунг, Р. Вайхерт, О. Фалькенберг, Л. Йеснер, Ю. Феллинг.

Тема 5. Теоретические и практические режиссерские опыты А. Арто, Э. Пискатора и Б. Бреxта и их последующая рефлексия в мировом театре.

Театр европейского дадаизма, футуризма, сюрреализма и Баухауса. Манифест А. Жарри «О бесполезности театра для театра» и его влияние на становление эстетики театрального авангарда. Театральные теории Ф.-Т.Маринетти и Т.Тцара: синтетический театр как тип импровизационного, динамичного, симультанного, алогичного, ирреального искусства. Хэппенинг и перформанс как формы театра действия и пространственных акций. Проект «тотального театра» В. Гро пиуса и Э. Пискатора.

Наследники теории Брехта. Ж. Вилар и остро актуальная постановка «Карьера Артуро Уи» (1960). П. Брук: Брехт как ключ к Шекспиру. «Эпический театр» и национальные культуры: Д. Стрелер и традиции итальянской комедии дель арте, «Берлиннер ансамбль» после Брехта, постановки Ю.П. Любимова в театре на Таганке, спектакли «Фольксбюне» под руководством Ф. Кастиорфа.

«Театр жестокости» А. Арто. Основание системы Арто — отрицание театра как института, удовлетворяющего традиционные запросы публики. Сверхзадача как стремление обнаружить истинный смысл человеческого существования через разрушение случайных форм. Противопоставление театров: обыденного, мертвого и — живого, раскрывающего самую суть бытия, — как демонстрация театра и его Двойника, являющегося на самом деле подлинным Театром. Реализация теории катарсиса Аристотеля. Процесс крюотического спектакля, когда актёр должен оказаться в таком же положении, как обычный человек в пограничном состоянии. Применение базовых принципов ритуального построения действия.

Тема 6. Традиции европейской режиссуры в творчестве Ежи Гrotovskogo.

Ежи Гrotовский (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.

Тема 7. Опыт глобальной культуры в режиссуре 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 8. Режиссеры постдраматического театра.

Характерные черты стиля в постдраматическом театре. Паратаксис как отсутствие иерархии сценических элементов. Симультанность и фрагментарный характер зрительского восприятия. Режиссерская игра с плотностью знаков и эволюция проблемы пустого пространства. Избыточность или экономия сценографических элементов. Приемы визуальной драматургии и использование телесности актеров. Практика постдраматического театра в режиссуре Тадеуша Кантора, Анатолия Васильева, Роберта Уилсона, Кристофа Марталера и др.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	<i>Тема 1–8</i>	Лекция Семинар	<i>Проблемная лекция с применением ИКТ</i> <i>Развернутая беседа на основании плана, предложенного преподавателем</i>

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ, для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре - собеседование	8 баллов 4 балла 6 баллов	24 балла 12 баллов 24 балла
Промежуточная аттестация экзамен (письменная работа)		40 баллов
Итого за семestr (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
95 – 100		A
83 – 94	отлично	B
68 – 82	хорошо	C
56 – 67	удовлетворительно	D

50 – 55			E
20 – 49			FX
0 – 19	неудовлетворительно	не зачтено	F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворите- льно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный список персоналий для написания итоговой письменной работы (ПК-3, ПК-6):

1. Л. Додин
2. Л. Бонди
3. Э. Някрошюс
4. П. Фоменко
5. К. Марталер
6. Ф. Кастрорф
7. П. Штайн
8. Т. Остермайер
9. Р. Уилсон
10. А. Мнушкина
11. П. Шерро
12. М. Рау
13. Р. Лепаж
14. К. Митчелл
15. Я. Фабр

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

Берсенева, Е.В. История театра : практикум для обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино», квалификация выпускника «Артист драматического театра и кино» / Е.В. Берсенева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 48 с. - ISBN 978-5-8154-0451-9. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanius.com/catalog/product/1041140>

Бураченко, А.И. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А. И. Бураченко. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0445-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanius.com/catalog/product/1041145>

Кузин, А. С. Театральная школа: современные смыслы : учеб. пособие / А.С. Кузин. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 284 с. — (Высшее образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cac45da6ddb76.17121345. - ISBN 978-5-16-107455-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanius.com/catalog/product/1013019>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>

Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база РГГУ: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:
Windows
Microsoft Office
Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Первые европейские режиссеры: теоретики и практики.

1. Постановки Людвига Тика в Берлине и Потсдаме: попытка режиссерской реконструкции.
2. «Живописная режиссура» Ф. Дингельштедта и «словесная режиссура» Г. Лаубе как два пути развития драматического театра.
3. Исторические и культурные деятели как режиссеры собственной жизни.
4. Э.Т.А. Гофман как театральный теоретик и режиссер.

Литература

Молчанова М.С. Культурфилософские и эстетические предпосылки возникновения режиссуры в Германии. Автореферат на соис. уч. ст. канд. философ. н. – М., 2016.

Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX и XX веков. М.: Наука, 1992.

Тема 2-3. Режиссерские искания модерна на рубеже XIX-XX веков.

1. Режиссер как сценограф: теория и спектакли Г. Крэга.
2. Режиссер как постановщик и проблема универсального стиля: режиссура М. Рейнхардта.
3. Режиссер как экспериментатор: интерпретация классики в спектаклях Вс. Мейерхольда.
4. Театр футуристов и режиссура массовых действ.

Литература:

Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX и XX веков. М.: Наука, 1992.

Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX веков. Под ред. А.А. Гвоздева. М.-Л., 1939.

Искусство режиссуры за рубежом. Сост. Л.И. Гительман, В.И. Максимов. СПб., 2015.
Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М.: Наука, 1983.

Тема 4-5. Феномен «политического театра».

1. Монтажный принцип режиссуры в постановках Э. Пискатора
2. Категория «уличной сцены» в понимании Б. Брехта и ее влияние на развитие театра второй половины XX века
3. Режиссура в динамическом групповом воплощении: творчество Р. Шехнера.
4. Актуальность политического театра в последние десятилетия: к проблеме «театра документа».

Литература:

Максимов В.И. Театр. Рококо. Символизм. Модерн. Постмодернизм. СПб: Гиперион, 2013.

Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969.

Э. Пискатор. Политический театр. ГИЗ, 1934.

Фрадкин И.М. Б. Брехт. Путь и метод. М., 1965.

Бутрова Т.В. Американский театр: прошлое и настоящее. М., 1997.

Тема 6. Роль режиссера в «постдраматическом театре».

1. Роль и функции режиссера в пространстве процессуального спектакля-события.
2. Проблема условности и миметизма и ее реализация в современном театре.
3. Принципы работы со зрителем в театре второй половины XX века.

4. Категории бытования «постдраматического» спектакля: отсутствие иерархии, симультанность и фрагментарность, семиотическая избыточность, проблема телесности.

Литература:

Х.-Т. Леман Постдраматический театр. М., 2003.

Э. Фишер-Лихте. Эстетика перформативности. М., 2015.

Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2002. Глава. Человек как актер. С. 48-54.

Лидерман Ю., Неклюдова М., Рогинская О. (сост.). По ту сторону театральности, или Прощание с мимесисом: Материалы круглого стола «Театральность в искусстве и за его пределами» (Лаборатория «Театр в пространстве культуры», РГГУ, ноябрь 2010 г.) // НЛО, 2011, № 111.

Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб.: «Искусство», 2000.

Приложение 1. Аннотация
рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История режиссуры».

Цель дисциплины: дать общее представление об истории режиссерского искусства как западноевропейского, так и русского; рассмотреть генезис и основные этапы становления режиссерского искусства в контексте эволюции стиля и национальных влияний; изучить тенденции развития режиссуры в европейском и русском театре; рассмотреть процессы взаимовлияния общего контекста мирового искусства и искусства сцены; изучить историю сценических интерпретаций наиболее репертуарных пьес в контексте национального менталитета и социокультурной ситуации эпохи.

Задачи:

- конкретизировать понятийный аппарат, полученный в ходе освоения предыдущей дисциплины «Теория режиссуры», в контексте становления и развития западноевропейской и русской театральной культуры XIX – XXI веков;
- проанализировать, как основные конструктивные категории, определяющие функции режиссера, реализуются в процессе постановки спектакля;
- ознакомить с основными режиссерскими школами и национальными особенностями искусства сцены;
- изучить генезис и этапы становления театральной режиссуры как в мировом театре, так и в России.

Дисциплина направлена на **формирование** следующих компетенций:

ПК 3 Владеет навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемами библиографического описания, знанием основных библиографических источников и поисковых систем

ПК 6 Способен разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные этапы становления режиссерского искусства как в западноевропейских странах, так и в России;
- как реализуются основные приемы и функции театрального режиссера в процессе подготовки и постановки спектакля;
- основные режиссерские школы и направления в истории мирового театра XIX – XXI веков.

Уметь:

- применять понятийный аппарат, полученный после изучения дисциплины «Теория режиссуры»;
- анализировать вербальные и визуальные режиссерские приемы и составлять режиссерский портрет конкретного мастера сцены;
- определять особенности индивидуального режиссерского стиля как в контексте актуальных театральных тенденций, так и в рамках сценической традиции;
- сравнивать направления и школы режиссерского искусства в разных странах, как по диахронному, так и по синхронному принципу;

- анализировать современные режиссерские приемы в контексте актуальных социокультурных и исторических процессов.

Владеть:

- методами анализа режиссерского искусства;
- навыками применения полученных знаний в своей научно-практической деятельности (при подготовке докладов и написании выпускной квалификационной работы);
- навыками отбора фактического материала по истории и теории режиссерского искусства и современных художественных процессов для изучения актуального состояния театра.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *экзамена*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.