



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по дополнительному образованию
АНО ВО «Институт современного искусства»



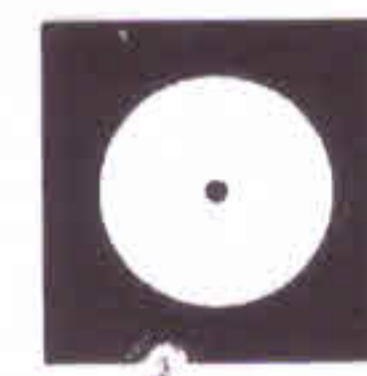
Смирнова Е.А.

**Рабочая программа переподготовки по направлению
«Режиссура театра» (416 часов)**

Образовательная программа

РЕЖИССЕР МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Москва - 2024



1.1. Цель

Цель – получение дополнительного профессионального образования в сфере режиссуры музыкального театра, а также формирование у слушателей системы знаний, умений и навыков для эффективного выполнения функциональных обязанностей режиссера музыкального театра.

1.2. Задачи

- обобщение и систематизация знаний в области методики создания музыкального спектакля,
- освоение, систематизация, обобщение исторических и теоретических знаний в области режиссуры музыкального театра,
- оснащение режиссера музыкального театра специальными профессионально-ориентированными знаниями.

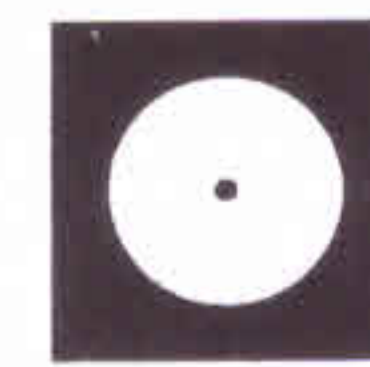
1.3. Аудитория

Программа рассчитана на работников образовательных учреждений культуры и искусства (ДМШ, ДШИ), общеобразовательных школ, системы дополнительного образования, средних профессиональных образовательных учреждений культуры и искусств, учреждений высшего образования, имеющих высшее образование.

1.4. Компетенции, формируемые у обучающихся в результате освоения программы

В процессе освоения программы обучающийся демонстрирует следующие **компетенции**:

- способность осмыслять закономерности развития музыкального искусства в контексте эпохи и во взаимосвязи с другими видами искусства;
- способность осуществлять подбор репертуара для концертно-театральных программ и других творческих мероприятий;
- способность проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам;
- способность участвовать в разработке музыкально-театральных проектов;
- способность к демонстрации достижений музыкально-театрального искусства в рамках своей режиссерско-постановочной работы;
- способность планировать образовательный процесс, применять в образовательном процессе результативные для решения задач музыкально-сценические педагогические методики;
- способность осуществлять поиск информации в области музыкально-театрального искусства, использовать ее в своей профессиональной деятельности.



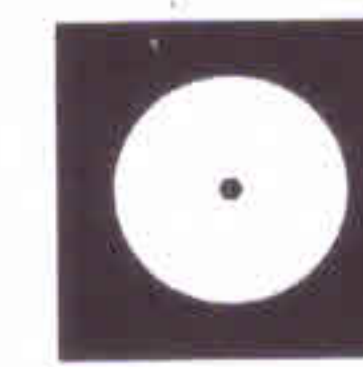
1.5. Комплекс ЗУВ программы, формируемый в результате их освоения

В результате освоения программы слушатель курсов должен:
знать:

- общие законы развития искусства, виды искусства, направления, стили;
- исполнительские особенности музыкально-театральных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов;
- современные методы обучения, исторически сложившиеся отечественные и зарубежные педагогические системы в сфере режиссуры музыкального театра;
- основы общей музыкально-театральной педагогики; необходимую режиссерско-методическую литературу;
- основной музыкально-театральный репертуар, основные жанры и стили в области классической вокальной и эстрадно-джазовой музыки (например, опера, оперетта, мюзикл и пр.);
- основные стили и жанры зарубежной и отечественной вокальной музыки, составляющей основу музыкально-театральных постановок;
- способы взаимодействия режиссера-педагога с обучающимися;
- учебно-методическую и музыковедческую литературу, посвященную вопросам изучения постановочного и производственного процесса выпуска спектаклей;
- основные инструменты поиска информации в электронной телекоммуникационной сети Интернет.

уметь:

- выстраивать режиссерскую концепцию (экспликацию) музыкально-театрального произведения;
- организовать концертно-театральное мероприятие;
- составить концертно-театральную программу (спектакль, semi-stage постановку или дивертисмент) в ориентации на тематику постановки и возрастной уровень аудитории;
- планировать учебный процесс, разрабатывать методическую документацию;
- прослеживать связи собственной режиссерско-художественной интерпретации музыкально-театральных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра;



- подбирать репертуар для концертно-театральной деятельности определенной тематики;
- анализировать художественные и технические особенности классических (опера, оперетта и др.) эстрадно-джазовых (мюзикл) музыкально-театральных произведений;
- грамотно выстраивать тактику и стратегию учебного и репетиционного процесса;
- планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
- проводить с обучающимися разного возраста групповые и индивидуальные занятия (репетиции);
- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения;
- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
- пользоваться справочной и учебно-методической литературой;
- анализировать отдельные учебно-методические пособия, учебные программы;
- эффективно находить необходимую информацию для профессиональных целей и свободно ориентироваться в электронной телекоммуникационной сети Интернет.

владеть:

- различными приемами вокальной техники, навыками самостоятельной работы над музыкально-театральным произведением;
- исполнительским анализом музыкально-театральных произведений;
- осмысленным созданием режиссерской экспликации музыкально-театральной постановки;
- методикой преподавания режиссуры музыкального театра;
- навыками конструктивного критического анализа творческо-исполнительской и режиссерско-постановочной деятельности;
- навыками исполнительского стилевого анализа интерпретации музыкально-театрального произведения;
- методикой постановки художественно-исполнительских задач и оценки результатов их выполнения;
- основным режиссерско-педагогическим репертуаром;
- представлениями об особенностях исполнения сочинений различных стилей и жанров;
- навыками работы с методической и музыковедческой литературой, посвящённой изучению и исполнению классических, эстрадно-джазовых музыкально-театральных произведений;
- навыками работы с основными базами данных в электронной телекоммуникационной сети Интернет;



обеспечивает их высокий художественный уровень, проводит репетиции, осуществляет плановые и срочные вводы в поставленные ранее спектакли;

контролирует сохранение художественного уровня поставленных спектаклей в ходе их эксплуатации; участвует в работе по пропаганде искусства музыкального театра, привлечению зрителей;

- организационно-управленческая деятельность:

совместно с дирижером – музыкальным руководителем постановки и в сотрудничестве с продюсером руководит работой постановочной группы в процессе подготовки новой постановки в музыкальном театре;

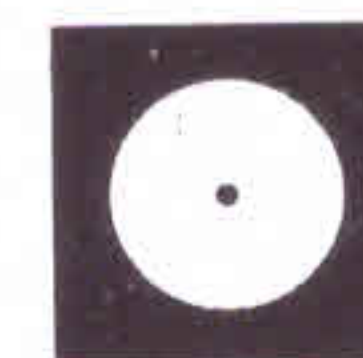
при исполнении обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) совместно с главным дирижером формирует репертуар, осуществляет подбор кадров артистического и художественно-руководящего персонала, утверждает составы постановочных групп, руководит всей творческой жизнью музыкального театра;

- педагогическая деятельность:

преподает основы актерского мастерства и режиссуры музыкального театра и смежные дисциплины в образовательных организациях профессионального и высшего образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Уровень квалификации 6: Самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели. Разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка направлений профессиональной деятельности, технологических или методических решений. Применение профессиональных знаний технологического или методического характера, в том числе, инновационных. Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной информации.

Уровень квалификации 7: Определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, инновационной, с принятием решения на уровне крупных организаций или подразделений. Ответственность за результаты деятельности крупных организаций или подразделений. Разработка новых методов, технологий. Определение источников и поиск информации, необходимой для развития области профессиональной деятельности и /или организации.



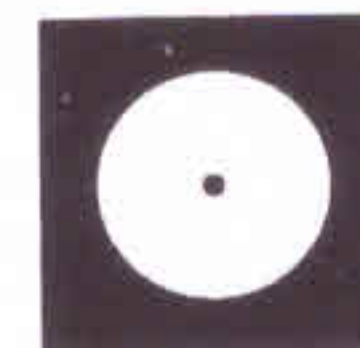
2. Структура и содержание программы

2.1. Структура курсов

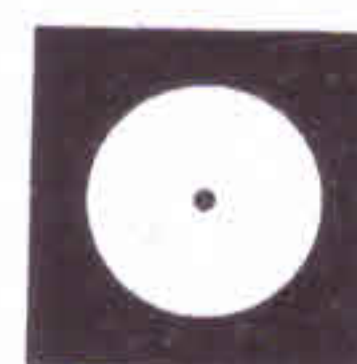
№ п/п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)						
		Все го	Всего аудиторны х	Лекци и	Се ми нар ы	Пр акт.	с/р	Ко нтр оль
1.	История и эстетика зарубежного театра и театра России	42	20	10		10	20	2
2.	Режиссура и актерское мастерство	42	20	10		10	20	2
3.	Сценическое движение	52	40			40	10	2
4.	Сценография	52	40			40	10	2
5.	Музыкальная режиссура	104	60			60	40	4
6.	Грим и макияж	22	20			20	10	2
7.	Чтение партитур	102	60			60	40	2
Итого		416	260	20	0	240	150	16

2.2. Содержание курсов, структурированное по темам (разделам)

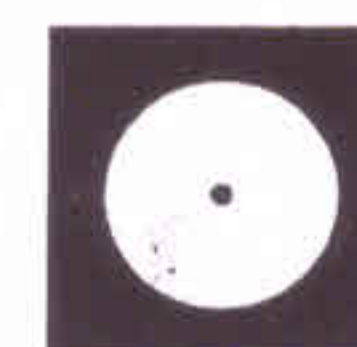
№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
1	История и эстетика зарубежного театра и театра России	1. <i>Цель курса.</i> Выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как такового; дать глубокое объективное представление о происхождении театрального искусства и этапах его развития; сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с другими видами человеческого творчества. 2. <i>Задачи курса.</i> Сформировать у слушателя обширную интеллектуальную базу, вбирающую всесторонние знания из области истории театра; познакомить слушателя как с наиболее значительными произведениями драматургии, так и с творчеством её выдающихся интерпретаторов: актёров, режиссёров, дирижеров, художников сцены; выработать представление о синтетической природе театрального



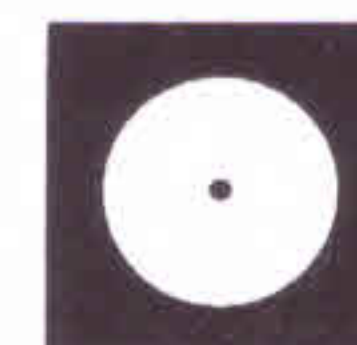
№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		искусства, коллективной сущности; предоставить возможность сравнения современного состояния театрального искусства с достижениями его блистательной истории. 3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина «История и эстетика зарубежного театра и театра России», содержащая сведения по истории зарубежного и русского театра, является одной из наиболее важных среди дисциплин. Её изучение способствует формированию у слушателя ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искусства. 4. Требования к уровню освоения содержания курса. К концу изучения курса «История и эстетика зарубежного театра и театра России» слушатель должен иметь полноценное представление о наиболее существенных произведениях мировой драматургии в её исторической эволюции, уметь охарактеризовать особенности различных школ актёрского искусства в их исторической конкретике; свободно ориентироваться в вопросах современной театральной культуры. 5. Содержание курса: Введение в историю театра. Театральное искусство Античности: Древняя Греция. Древний Рим. Театр западноевропейского Средневековья. Театральная культура эпохи Возрождения. Театральное искусство эпохи классицизма. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке. Западноевропейский театр эпохи Просвещения. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: романтизм реализм, натурализм. «Новая драма». Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство. Театр Западной Европы, России и США в XX века. Современное состояние театрального искусства.
2	Режиссура и актерское мастерство	Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированного специалиста–режиссера драматического театра к самостоятельной профессиональной творческой деятельности по созданию драматических спектаклей разнообразной жанровой и стилистической природы, художественному влиянию на объединенный общей работой театральный творческий коллектив. Задачи дисциплины: –раскрытие индивидуальных способностей студента к режиссерскому творчеству в



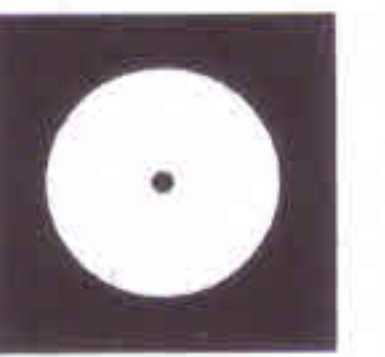
№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		области драматического театра; –воспитание режиссера как творческой, гармонично развитой личности, способной воплотить на сцене современную и классическую драматургию, готовой к сотрудничеству с другими участниками театрального процесса; –включение начинающего режиссера в реальную практику драматического театра; –оснащение будущего режиссера теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для работы в профессиональном театре; –развитие организационных, педагогических и аналитических способностей; –формирование навыков самостоятельной работы над пьесой и спектаклем; –формирование навыка последовательной работы над пьесой: от анализа пьесы–к зарождению замысла и к его Дальнейшему воплощению; –формирование навыков создания спектакля как единого художественного целого; –подготовка будущего режиссера к самостоятельной работе с цехами и административными подразделениями театра. Тема 1. Театральное искусство и его особенности. Тема 2. Основы актерского мастерства. Тема 3. Введение в режиссуру. Тема 4. Эволюция режиссерской методологии. Тема 5. Пространство и время в жизни и на сцене. Тема 6. Режиссерский этюд. Тема 7. Структура сценического действия. Тема 8. Работа режиссера с литературным произведением (начальный опыт). Тема 9. Актерское мастерство: работа над ролью. Тема 10. Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем. Тема 11. Репетиционно-производственный период работы режиссера. Тема 12. Выпускной период работы над спектаклем.
3	Сценическое движение	<i>Цель курса.</i> Дать слушателям понимание о природе сценического действия, познакомить с принципами построения пластической композиции боя без оружия, основанными на законах зрительного восприятия и верных биомеханических моделях движения. <i>Задачи курса.</i> - Освоение навыков сценической борьбы и драки. Выработка умения воплотить идею в конкретный пластический образ в соответствии с основами построения формы;



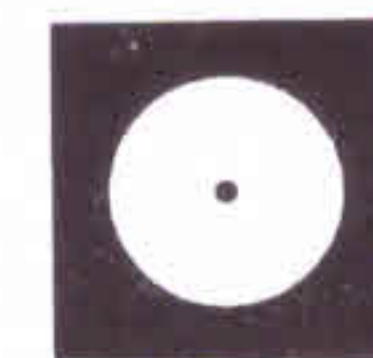
№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		- овладение навыками рукопашного сценического боя; развитие таких качеств как: ловкость, реактивность, координация, ритмичность в острой конфликтной ситуации физического противодействия. <i>Требования к уровню освоения содержания дисциплины.</i> - после завершения изучения курса слушатель обязан владеть набором специальных сценических навыков, пройденных на занятиях: всевозможными видами перемещения, падений, элементами сценического движения, владеть всеми компонентами выразительного сценического действия – легко находить контакт с партнёром и группой партнёров при решении действенных сценических задач, владеть чувством партнерства; - быстро ориентироваться в пространстве сцены, как можно точнее ощущать своё тело в этом пространстве, развить в себе скульптурность и чувство формы; - владеть предметной средой – т. е. быть готовым манипулировать окружающими его предметами (мебелью, реквизитом, элементами костюма), обыгрывать их и использовать для реализации сценических задач; владеть сценическим ритмом и широким диапазоном темпов, развить в себе чувство времени. <i>Слушатель должен знать:</i> - упражнения тренинга; - элементы акробатики; - технику сценических падений; <i>Слушатель должен уметь:</i> - проводить тренинг; - исполнять акробатические элементы и сценические падения; - взаимодействовать с предметом (предметами); - взаимодействовать с партнером (партнерами); - использовать приобретенные навыки в своей творческой деятельности. <i>Слушатель должен иметь навык:</i> - использования собственного тела, как выразительного средства; - построения пластических композиций из пройденных элементов; - применения полученных знаний и умений в работе над пластикой в этюдах, отрывках и спектакле. <i>Содержание курса:</i> - Тренинг; - Элементы акробатики; - Сценические падения; - Взаимодействие с партнером;



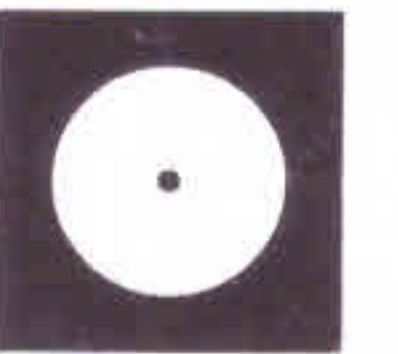
№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		Взаимодействие с предметом; Специальные сценические навыки; Работа над пластикой в этюде, спектакле или отрывке; Элементы сопротивления и борьбы; Сценические удары; Сценический бой (парный и групповой).
4	Сценография	Курс состоит из двух разделов: история театрально-декорационного искусства и композиция сценического пространства. <i>Цель курса</i> - познакомить слушателей с историей развития внешней формы театрального действия, дать представление о системном характере выразительных средств театра, специфике и закономерностях развития театрально-декорационного искусства. Дать общее представление об особенностях сценического пространства и формах существования актера на сцене, системах взаимодействия с декорационной установкой. Познакомить с композицией сценического пространства, его законами. <i>Задачи курса</i> – обеспечить будущему актеру знание типов сценического пространства, особенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе на сцене в различных декорационных установках; познакомить с законами пространственной двухмерной и трехмерной композиции; предостеречь от возможных при работе на сцене ошибок. <i>Содержание курса:</i> 1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства. 2. Место сценографии в системе выразительных средств театра. 3. Методы построения сценографического образа. 4. Историческая типология различных театральных форм. 5. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв. 6. Сценографию западноевропейского театра второй половины XX века. 7. Основные черты современной российской сценографии. 8. Понятие композиции как метода построения художественной формы. 9. Композиция в различных видах искусства (живопись, музыка и литература). 10. Композиция в синтетических видах искусства (театр, музыкальный театр и кинематограф). 11. Композиция в двухмерном пространстве.



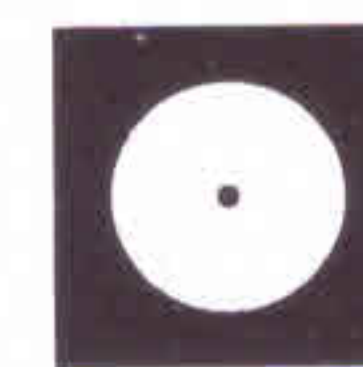
№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		12. Композиция в трехмерном пространстве. 13. Архитектоника сценического пространства. 14. Перспектива, прямая, обратная, изометрия. Театральная перспектива. Законы театральной перспективы. Правила построения перспективного изображения. 15. Техника сцены и её законы.
5	Музыкальная режиссура	<i>Цель курса:</i> ознакомить слушателей с основными категориями теории и поэтики оперы, оперетты и мюзикла на материале европейской и русской музыкальной драматургии, научить их свободно и глубоко разбираться в стилистике и структуре музыкально-театрального произведения, логически точно проводить анализ пьесы оперы, оперетты и мюзикла и пр. <i>Задачи курса:</i> получение слушателями теоретических и практических знаний в области эстетики и теории драмы, законами сценического действия и основами инсценирования прозаических произведений. Курс является вспомогательным в ряду дисциплин, способствующих более глубокому и всестороннему освоению основного предмета профессиональной подготовки учащихся – практической режиссуры м музыкального театра. С помощью знаний по теории оперы, оперетты и мюзикла, будущие режиссеры, учатся более глубоко и всесторонне анализировать музыкальную драматургию произведения методом событийно-действенного анализа, определять его жанровые и стилистические особенности, выявлять наиболее важные структурные моменты. <i>Требования к уровню освоения содержания курса:</i> По окончании курса слушатели должны ориентироваться теоретических аспектах курса, иметь представление об основных понятиях теории драмы, уметь профессионально и четко анализировать отдельные произведения драматургии в свете полученных знаний и приобретенных навыков.
6	Грим и макияж	<i>Задача курса</i> – ознакомить слушателей с искусством грима и макияжа, его средствами, возможностями по следующей программе: 1. Представить историю грима, его развитие, лучшие достижения гримировального искусства русской театральной школы (гримы И.Шаляпина, А.П. Ленского, К.С. Станиславского и др.). 2. Объяснить функции грима, макияжа, их различия; назначение грима в создании различных театральных образов - от реалистических до сказочно-фантастических.



№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		3. Показать связь композиции, рисунка грима, его общей цветовой гаммы со всей сценографией спектакля, отрывка, зависимость композиции грима от близко или далеко расположенной сцены. 4. Дать кратко сведения из косметологии о строении кожи лица, основные средства и способы подготовки лица к гриму; научить правильному нанесению грима на лицо, его снятию, работе с «проблемной» кожей лица. 5. Ознакомить с цветоведением: раскрыть свойства цвета; научить правильному подбору цвета; показать, что в гриме используются живописные приёмы и термины изобразительного искусства - это акценты в гриме, композиционные акценты, рисунок грима и т. д. 6. Помочь освоить технологию грима; овладеть различными средствами и приёмами грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); пластическими (гуммоз, различные наклейки); фактурными (ожоги, шрамы и т.д.); научить правильному использованию постижерных изделий (парики, бороды, усы и др.); освоить схемы грима, характерный грим и т.д. 7. В течение всего обучения гриму проводить сопоставления с физиогномикой, необходимой для решения характерных гримов, при выборе артистов для определённой роли; в решении характерных гримов-образов; помочь в изучении мимической и пластической конструкции лица. <i>Требования к уровню освоения дисциплины:</i> В результате изучения дисциплины специалист должен: <i>Знать:</i> - функции грима, макияжа, их различия; - мимическую и пластическую конструкцию лица; - физиогномику; - цветоведение; - термины изобразительного искусства; - композицию грима, его акцентов; - основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима; - назначение грима в создании различных театральных образов — от реалистических до сказочно-фантастических. <i>Уметь:</i> - освоение приемов и средств современного макияжа, декоративной косметики; - правильно использовать постижерские изделия; - осуществить рисунок грима. - правильно подбирать цвета, владеть живописными приёмами грима. <i>Приобрести навыки:</i> - владения различными средствами и приёмами грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); пластическими (гуммоз, различные наклейки); фактурными (ожоги, шрамы и т.д.); - выполнение грима по схемам; - освоить быстрые приёмы грима; - владения технологии грима и его



№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		приёмов, схем грима, уметь переходить на конкретные образы, ориентируясь на уже созданные образцы грима русской и европейской классики (школы) по фотографиям из книг; альбомам, репродукциям портретного искусства (живописи, графики). <i>Тематика курса:</i> Подготовка к процессу гримирования. Цветоведение. Технология грима, макияжа, живописные приемы. Схемы грима. Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима. Характерный грим. Сказочный грим. Маски. Национально-исторический грим.
7	Чтение партитур	Курс «Чтение партитур» предназначен для слушателей программы профессиональной переподготовки «режиссура музыкального театра». Курс занимает все четыре семестра обучения слушателя и состоит из индивидуальных занятий и самостоятельной работы. <i>Цель курса</i> — овладение студентами-композиторами профессиональными навыками чтения оркестровых партитур разных составов и углубленное изучение особенностей их строения. <i>Основная задача студента</i> — научиться убедительно «анализировать» оркестровые партитуры при помощи фортепиано, соотнося для этого функциональное взаимодействие всех компонентов целого. Для решения этой задачи педагог должен уже на начальных этапах курса вести слушателя к свободной ориентации в «устройстве» партитур различных эпох и стилей, в том числе имеющих партию цифрованного баса. Правильное осмысление и фактурно-оправданное воспроизведение оркестровой ткани на фортепиано — в особенности таких важнейших ее элементов, как голосоведение и гармония, влияющие на структуру музыкальной формы и ее развитие, — являются ключевой проблемой курса, вокруг которой группируются следующие задачи, стоящие перед студентом: — формирование высотного и тембрового внутреннего слышания партитуры и ее элементов; — усвоение различных типов оркестровой фактуры и способов их переложения для фортепиано; — усвоение различных типов фортепианной фактуры и умение адаптировать к ее особенностям специфически инструментальное изложение отдельных оркестровых партий; — овладение навыками передачи на фортепиано разной степени насыщенности, сгущения и разрежения отдельных регистров оркестра; — освоение способов возможной редукции фигурационных элементов и фактурных линий:



№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		дублировок, удвоений и тембровых смещений; — освоение способов возможного изменения реального диапазона звучания, наряду со смещением или перераспределением элементов оркестровой фактуры.

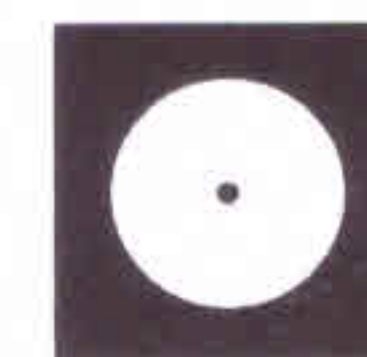
3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»);
- программа для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Интернет между компьютерами (Skype)

4. Форма итогового контроля

п/п	Наименование дисциплины	Номер семестра	Форма контроля
1.	История и эстетика зарубежного театра и театра России	1,2	Зачет (реферат)
2.	Режиссура и актерское мастерство	1,2	Зачет (реферат)
3.	Сценическое движение	1,2	Зачет (создание дивертисмента – 45 минут)
4.	Сценография	1,2	Зачет (1 семестр), Экзамен (2 семестр) – создание и защита макета
5.	Музыкальная режиссура	1,2,3,4	Зачет (1,3 семестр)



			экспликация будущей музыкально-театральной постановки, Semi-stage/концертная постановка представленного ранее музыкально-театрального произведения Экзамен (2, 4 семестр) сценическая постановка музыкального спектакля в сопровождении фортепиано/камерного оркестра/симфонического оркестра хронометражем не менее 45 минут и более на концертно-театральной площадке
6.	Грим и макияж	1,2	Зачет (практический показ грима, реферат)
7.	Чтение партитур	1,2	Зачет (1 семестр), Экзамен (2 семестр) (реферат – анализ партитуры оперы, оперетты, мюзикла)

Составитель:

Анестратенко М.В. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры
«Академическое пение»