Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 17.06.2025 16:42:46

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра оперно-симфонического дирижирования

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 17.06.2025 № 7)
Утверждено приказом ректора
от 17.06.2025 №___

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«17» июня 2025 г.

Искусство театральной режиссуры

Рабочая программа дисциплины

Специальность

**53.05.02 Художественное руководство
оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
(уровень специалитета)**

Специализация

**Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром**

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Искусство театральной режиссуры» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности **53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. №1119.

Автор-составитель: Т.В. Лаврова

Рецензент: заслуженный деятель РФ, профессор А. И. Полищук.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры оперно-симфонического дирижирования
«21» мая 2025 г., протокол № 2.

Содержание

1. Цели и задачи изучения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины	5
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	6
6.1. Список литературы	6
6.2. Интернет-ресурсы	7
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	7
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	7
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	7
8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания	8
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций.....	9
8.4. Контрольные материалы	11
Приложение 1.....	12

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Дать представление о театральной режиссуре, развить навыки анализа произведений пространственно-временных искусств, изучить творчество отдельных авторов: сценаристов, режиссеров театра. Освоение дисциплины способствует подготовке специалистов с высшим образованием, строящих своё служение музыкальному театру во взаимодействии с драматическим театром.

Задачи курса: знать основные теоретические труды в области театральной режиссуры; ознакомиться с выдающимися произведениями русских/советских режиссеров; выработать навыки анализа языка театра.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство театральной режиссуры» входит в вариативную часть блока Б1 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (основная образовательная программа «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром»). В профессиональной подготовке дирижера-симфониста дисциплина является одной из важнейших для подготовки руководителя творческого коллектива, знания из ее предметной области в дальнейшем будут востребованы в практической работе дирижера в оперном театре. Курс «Искусство театральной режиссуры» занимает важное место в системе межпредметных связей, взаимодействуя с такими дисциплинами, как «Дирижирование», «История зарубежной музыки», «Искусство театральной режиссуры», «Инструментоведение».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	Знать: — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; Уметь: — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;

	<ul style="list-style-type: none"> — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / Зачетных единиц	Семестры
		5-й
Контактная аудиторная работа (всего)	34	34
Практические занятия	34	34
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	32	32
Вид промежуточной аттестации		Зачет
Общая трудоемкость: Часы	66	66
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов	ВСЕГО часов	Аудиторные занятия, (час.) Практические занятия	Самостоятельная работа (всего)
1.	Древний мир. Возникновение и практика театров	6	4	2
2.	Русский театр	8	4	4
3.	Суть и проблемы придворных театров	8	4	4
4.	Система К.С. Станиславского	12	6	6

5.	Метод действенного анализа	14	6	8
6.	Советский театр. Режиссура	10	6	4
7.	Киноискусство	8	4	4
	Итого по курсу	66	34	32

5.2. Содержание программы

Тема 1. Древний мир. Возникновение и практика театров

Виды театров, практичность, высокое мастерство одного актера. Хор и его роль, авторы, наличие фронтона храма. Аналогии и в римском театре. Талант драматургов.

Тема 2. Русский театр

Народные корни русского театра, былины, игры, Петрушка.

Тема 3. Суть и проблемы придворных театров

Преобладание придворных театров. Федор Волков. Собираются самые талантливые актеры и музыканты, но их зависимость от «придворничества» в том или ином городе или стране. Чайковский хотел поставить «Евгения Онегина» в студенческом театре, а не в Мариинском или Михайловском.

Тема 4. Система К.С. Станиславского

Создание независимого театра талантливых актеров К. С. Станиславским. Его «система» обхватила всю планету. Система по Ф. Шляпину. Студии и развитие его системы. 5 ступеней труда. Слово – все в нем. Только нравственность в театре.

Тема 5. Метод действенного анализа

Действенный анализ – что это такое. Профессионализм.

Тема 6. Советский театр. Режиссура

Образование новых направлений. Постановки. Сцена открытая, без кулис. Ее проигрыши.

Тема 7. Киноискусство

Кино – искусство монтажа – зарождено в корне. Эпоха «сжатых» спектаклей. «Литературное» кино. Прорыв талантов. Возвращение основ искусства.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

1. Горчаков, Н. М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского : беседы и записи репетиций / Н. Горчаков. – 2-е изд., доп и перераб. – Москва : Искусство, 1951. – 566 с. (в НМБ 6 экз.)

2. Зарецкая, Ж. Музыка прежде всего : оперные постановки Эдварда Гордона Крэга / Жанна Зарецкая. – (Легенды) // Скрипичный ключ : Журнал Санкт-Петербургской филармонии. – 2014. – № 5 (49). – С. 23–29.

3. Кнебель, М. О. Вся жизнь : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. –URL:

<https://e.lanbook.com/book/126842> (дата обращения: 01.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Кнебель, М. О. Школа режиссуры Немировича-Данченко : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-3090-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/113964> (дата обращения: 01.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-2371-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111455> (дата обращения: 01.04.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Мейерхольд, В. Э. О драматургии и культуре театра. / В. Э. Мейерхольд. — Москва : Искусство, 1980. — URL:

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001007708_157366/

7. Белинский, В. Г. О драме и театре / В. Г. Белинский ; подготовка книги и вступ. статья «Белинский – театральный критик», с. 5-14 Б. А. Островской ; Коммент. М. Б. Загорского ; Общ. ред. А. М. Лаврецкого. — Москва, Ленинград : Искусство, 1948. — URL:

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005757163/

8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений : в 8 т. / К. С. Станиславский. — Москва : Искусство, 1954. — Т. 1 : Моя жизнь в искусстве. — URL:

https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_001441976/

6.2. Интернет-ресурсы

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

Классика партитуры

http://imslp.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Музыкальный портал (аудио и видео) «Классик-онлайн» <http://classic-online.ru/>

Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>

Профессиональный портал для музыкантов <http://fdstar.com/>

Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>

ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>

Национальная Электронная Библиотека <https://rusneb.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, переносной и стационарной аудио- и видеоаппаратурой, нотный материал, аудио- и видеозаписи.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
<p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;
	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Текущий контроль проводится в течение семестра педагогом лично в форме беседы.

Промежуточная аттестация в конце 5-го семестра предполагает зачет, в программу которого входит:

Собеседование по вопросам дисциплины, в ходе которого проверяется умение ясно представить значение театров разных эпох, давших формы симфоний, ораторий, рекевиюмов, опер, балетов, романсов, поэм и т. д. Все формировалось в процессе практики и отбора.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение программы в рамках промежуточной аттестации, беседа				
<i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;	<i>Не знает</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;	<i>Знает частично</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;	<i>Знает в достаточной степени</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;	<i>Знает в полной мере</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — психологию межличностных отношений в группах разного возраста; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение программы в рамках промежуточной аттестации, беседа				
<i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так	<i>Не умеет</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как личных, так	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть	<i>Умеет в достаточной мере</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты (последствия) как	<i>Умеет свободно</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; — предвидеть результаты

и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать	и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать;	результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать	личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать	(последствия) как личных, так и коллективных действий; — планировать командную работу, распределять поручения и делегировать
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Исполнение программы в рамках промежуточной аттестации, беседа				
<i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	<i>Не владеет</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	<i>Частично владеет</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	<i>В целом владеет</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.	<i>В полной мере владеет</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

**Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов
оценивания компонентов компетенций**

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) содержание и полнота ответа на вопросы билета и дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала ответа	0-10	11-14	15-17	18-20
в) умение работать с драматургическим материалом	0-10	11-14	15-17	18-20
г) умение увязывать исторические и аналитические аспекты в ходе ответа	0-10	11-14	15-17	18-20

д) владение профессиональной терминологией, культура устной речи студента	0-10	11-14	15-17	18-20
	50	70	85	100

Шкала оценивания

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет фактическим материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи исторических фактов и культурных явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения. Давая ответ на вопрос, он правильно приводит даты тех или иных событий, имена композиторов и музыкальных деятелей, названия и жанровую принадлежность произведений, а также свободно ориентируется в нотном тексте.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, обнаруживает значительные пробелы в изложении фактического материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе, пугается в датах, событиях, не знает композиторов и музыкальных деятелей, а также их произведений (в рамках своего билета). Эта же оценка выставляется в случае, когда студент не может удовлетворительно ответить на один из вопросов билета.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с вопросами билета только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент не умеет ориентироваться в нотном тексте, не владеет профессиональной терминологией.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться музыкальными терминами.

8.4. Контрольные материалы

Вопросы для зачета.

1. Что является сутью театра? – действие.
2. Какие спектакли в драме вы видели?
3. Какой жанр – комедия, драма, трагедия вам более интересна.

Список театральной литературы

Софокл, Аристофан, Еврипид.

Тексты «Литургической драмы», «Мистерии», “commedia dell’arte”.

Мольер, Шекспир.

Талантливые большие режиссеры и их театры:

Станиславский, Немирович-Данченко, Михаил Чехов, Мейерхольд, Таиров, Гайдебуров, Охлопков, Акимов, Любимов, Эфрос, Крымов, Вахтангов, Товстоногов, Додин, Виктюк.

Приложение 1.

Список литературы для самостоятельной работы

Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров : учеб. пособие / Г. Бояджиев ; авт. вступ. статья А. Г. Образцова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 336 с.

Чехов, М. А. Об искусстве актера : научно-популярная литература / Михаил Чехов. – Москва : Искусство, 1999.

Театральная энциклопедия