

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по ОД

А.А. Панфилов

« 06 » 09 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНОЛОГИИ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ»
(наименование дисциплины)

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль): «художественное образование (музыкальное и театральное искусство)»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: Очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед, час.	Лекций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	Инд. занятий, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	5/180	18	18			108	Экзамен (36ч.), курсовая работа
2	3/108		36			36	Экзамен (36ч.), курсовая работа
3	4/144		36			63	Экзамен (45ч.), курсовая работа
4	3/108		36			36	Экзамен (36ч.), курсовая работа
Итого	15/540	18	126			243	Экзамен (1-4сем.)- 153ч. КР (1-4сем.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Технологии оформления театрализованного действия» является дисциплиной по выбору. Имеет шифр Б1.В.ДВ.03.02. Для изучения данной дисциплины студенту необходимо формирование знаний и навыков в области основных законов драматургического жанра, композиции, а также изучение необходимых навыков и приёмов для наиболее качественного и глубокого анализа сценического материала, его постановки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина «Технологии оформления театрализованного действия» является базовой в профессиональной подготовке по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыкальное и театральное искусство»; содержательное наполнение предлагаемой программы предполагает использование всей совокупности знаний и умений, получаемых студентами при изучении всех дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки (в совокупности с дисциплинами «Сценическая речь», «Основы режиссуры», «Сольное исполнительство (актёрское мастерство)», «Методика обучения и воспитания в области театрального искусства». Предмет обеспечивает подробное изучения строения сцены и её технического оснащения, а также овладение основами композиции и основных техник постановки спектаклей.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

В процессе освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции:

знать: о постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (СК-2);

уметь: организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);

владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Технологии оформления драматического спектакля»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зач. ед., 540 часов.

Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Инд. занятия	Практические занятия	Лабораторные	Контрольные	СРС	КП / КР		
Драма и её	1	1-6	6		6				36	6/ 50%	1-ый рейтинг -

художественный язык											контроль
Основы сценографии	1	7-9	6		6			36		6/50%	2-ой рейтинг - контроль
Основы техники сцены.	1	10-12	6		6			36		6/50%	3-ий рейтинг - контроль
			18		18			108		18/50%	Экзамен-36ч., курсовая работа
Технологии оформления драматического спектакля	2	1-6			12			12		6/50%	1-ый рейтинг - контроль
Режиссёрский замысел и его воплощение-принципы работы режиссёра в методике действенного анализа	2	7-9			12			12		6/50%	2-ой рейтинг - контроль
Тандем режиссёра, художника-сценографа, художника по костюмам, художника по свету и художника по гриму.	2	10-12			12			12		6/50%	3-ий рейтинг - контроль
					36			36		18/50%	Экзамен-36ч., курсовая работа
Основы техники сцены	3	1-6	12		12			21		6/50%	1-ый рейтинг - контроль
Особенности инсценирования драматического произведения.	3	7-9	12		12			21		6/50%	2-ой рейтинг - контроль
Анализ сюжетного развития.	3	10-12	12		12			21		6/50%	3-ий рейтинг - контроль
					36			63		18/50%	Экзамен-45ч., курсовая работа
Режиссура как истолкование драматического произведения	4	1-6			12			12		6/50%	1-ый рейтинг - контроль
Работа режиссёра с актёром: этапы «читки», репетиций, выпуска спектакля.	4	7-9			12			12		6/50%	2-ой рейтинг - контроль
Работа режиссёра с музыкальным	4	10-12			12			12		6/50%	3-ий рейтинг - контроль

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен всеми необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видео-записей методических пособий, разработок, культурно-просветительских программ, изучение учебно-методической и научной литературы, посещение спектаклей, музыкальных представлений, концертов, мастер-классов с последующим обсуждением и анализом, разработка и участие в создании режиссёрских программ (театральных представлений, композиций, спектаклей).

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе составляет 50% аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1:

1. Специфика драмы как особого рода литературы.
2. Понятие драматургии как словесного искусства, воплощающего себя в действии.
3. Диалогическая форма драмы.
4. Аристотель о художественной природе драмы.
5. Литературный текст и его жизнь в условиях сцены.
6. Текст и подтекст.

Задания к рейтинг-контролю №2:

1. Основные этапы и принципы анализа драматического произведения.
2. Анализ сюжетного развития.
3. Анализ системы персонажей произведения.
4. Анализ речевого строя произведения.
5. Анализ образного строя произведения.

Задания к рейтинг-контролю №3:

1. Особенности инсценирования драматического произведения.
2. Основные этапы и принципы создания сценария.
3. Проработка сюжетных линий.
4. Выявление необходимого круга действующих лиц.
5. Работа над литературным текстом.
6. Основные принципы режиссёрского анализа.

Требования к экзамену:

1. Драматургический анализ драматического произведения.
2. Сравнительный драматургический анализ одножанровых драматических произведений.
3. Сравнительный драматургический анализ разножанровых драматических произведений.
4. Создание сценария на основе литературного источника.

Самостоятельная работа:

Создать:

1. Проект литературных сценариев на основе литературных первоисточников.

2. Проект драматических сценариев для школьных театральных постановок с учётом возрастных особенностей предполагаемых участников постановки.

Ответить на вопросы:

1. Режиссёрские принципы А. Эфроса.
2. Методы работы Ю. Любимова.

Примерные темы курсовых работ:

1. Сценическое искусство Франции второй половины XIX века на примере творчества (по выбору: Муне-Сюлли, Сары Бернар, Андре Антуан, Жак Капо).
2. Скандинавский театр второй половины XIX века.
3. Творчество Т. Ибсена.
4. Стринберг и его драматургия.
5. Немецкий театр: многообразие стилей и сценических реформ.
6. Б. Шоу – создатель театра идей, интеллектуального театра
7. О. Уальд и его эстетская теория «искусство для искусства».
8. Русский классицизм как один из национальных вариантов общеевропейского классицизма и его характеристика.

2 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1:

1. Режиссура как истолкование драматического произведения.
2. Драматургический анализ произведения как основа создания режиссёрской концепции сценического действия- режиссёрского замысла.
3. Методика действенного анализа драматического произведения.
4. Разработка мизансценического плана.
5. Создание концепции художественного оформления спектакля.

Задания к рейтинг-контролю №2:

1. Режиссёрский замысел как основа для практического осуществления театральной постановки.
2. Планирование работы по реализации режиссёрского замысла.
3. Работа режиссёра в профессиональном театре.
4. Координация усилий большого числа участников – создателей спектакля. Внепетиционная и репетиционная работа
5. Работа режиссёра с актёром: этапы «читки», репетиций, выпуска спектакля.
6. Особенности работы режиссёра с непрофессиональным коллективом.

Задания к рейтинг-контролю №3:

1. Внепетиционная и репетиционная работа.
2. Планирование работы по реализации режиссёрского замысла.
3. Работа режиссёра с художником.
4. Работа режиссёра с музыкальным редактором, композитором, звукотехником.
5. Работа режиссёра с актёрами.
6. Создание атмосферы творчества.

Требования к экзамену:

1. Структура действия в современном спектакле.
2. Действенный анализ пьесы и роли.
3. Мастерство режиссёра.
4. Условность в драме и в театре.
5. Проблемы режиссуры.
6. Композиция в драме.
7. Драматургический конфликт.
8. Антиподы в драме.
9. Работа режиссёра над спектаклем.
10. Сюжет. Деталь.

Самостоятельная работа:

Создать:

- 1.Режиссёрскую экспликацию на основе драматургического анализа.
- 2.Режиссёрский план работы над сценической реализацией спектакля.

Ответить на вопросы:

- 1.Режиссёрские идеи Г. Товстоногова.
- 2.Режиссёрские идеи К. Станиславского и Д. Немировича-Данченко.

Примерные темы курсовых работ:

- 1.Зарождение сентиментализма в русском театральном искусстве. 10.Западноевропейская драматургия в репертуаре русского театра конца XVIII века (Бомарше, Лессинг).
- 2.Сценическое искусство в России в к. XVIII века.
3. Крепостные театры в России. Их роль в развитии русского театрального искусства.
- 4.Провинциальные театры в России как истоки русской режиссуры.
5. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.
6. Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века.
7. Театр, драма, роман и режиссура XX века.
8. Жанры и формы театра XX века.
9. Современные формы развития театра в России и за рубежом.
10. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.
11. Проблемы развития театра на современном этапе.

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1:

- 1.Продемонстрировать знания основных понятий мизансцены, ракурсов и зрительных и звуковых рядов.
- 2.На примере драматического произведения объяснить что есть «Время – пространство – ритм».
- 3.На примере отрывка из пьесы предложить свой вариант мизансценического рисунка и проанализировать его изменения или неизменность в процессе актёрского исполнения.

Задания к рейтинг-контролю №2:

- 1.Раскрыть вопрос об авторстве в режиссёрском искусстве.
2. Дать расшифровку понятию « две формулы Брехта».
- 3.На примере отрывка из драматического произведения продемонстрировать применение одной из формул Б.Брехта.

Задания к рейтинг-контролю №3:

- 1.Изучение формы массовых представлений.
2. Разработать технический сценарий для массового представления.
3. Провести сравнительный анализ понятий «режиссура массовых представлений» и «режиссура эстрадного номера».

Вопросы к экзамену:

- 1.Специфические особенности режиссёрского искусства.
- 2.Сверхзадача и сквозное действие в композиции спектакля.
- 3.Грим и костюм в создании сценического образа в вашем спектакле.
- 4.Немирович-Данченко об искусстве режиссёра.
- 5.Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля.
- 6.Понятие авторства.
- 7.Этюдный метод и как вы его применяете в режиссёрской работе.
- 8.Свет как художественный компонент в создании атмосферы. Световое решение.
- 9.Какими средствами вы создаете и развиваете увлеченность актера в работе над ролью.
10. Нетрадиционная режиссура.
11. Экспериментальная режиссура.
12. Лабораторная режиссура.

Самостоятельная работа:

Показать:

1. Два первостепенной важности понятия режиссер и мизансцена.
2. Различные варианты режиссёрских решений одной и той же сцены из пьесы.
3. Предложить свой вариант музыкального оформления какой-либо пьесы.

Ответить на вопросы:

1. Почему часто понятия «мизансцена» и «режиссёр» считают синонимичными?
2. Докажите, что сведение роли режиссера к разводке мизансцен есть вульгарный взгляд на режиссуру.
3. Режиссерские обязанности и их творческое содержание.

Примерные темы курсовых работ:

1. Зарождение сентиментализма в русском театральном искусстве. 10. Западноевропейская драматургия в репертуаре русского театра конца XVIII века (Бомарше, Лессинг).
2. Сценическое искусство в России в к. XVIII века.
3. Крепостные театры в России. Их роль в развитии русского театрального искусства.
4. Провинциальные театры в России как истоки русской режиссуры.
5. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.
6. Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века.
7. Театр, драма, роман и режиссура XX века.
8. Жанры и формы театра XX века.
9. Современные формы развития театра в России и за рубежом.
10. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.
11. Проблемы развития театра на современном этапе.

4 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1

1. Синтетическая природа драматического театра.
2. Функции синтетизма в драматическом театре.
3. Устройство драматического театра.

Задания к рейтинг-контролю №2

1. Сценическая речь в драматическом театре.
2. Сценическое движение в драматическом театре.
3. Сценическая партия в драматическом театре.

Задания к рейтинг-контролю №3

1. Особенности сценического костюма в драматическом театре.
2. Особенности грима в драматическом театре.
3. Особенности бутафорского цеха в драматическом театре.

Вопросы к экзамену:

1. Синтетическая природа драматического театра.
2. Функции синтетизма в драматическом театре.
3. Устройство драматического театра.
4. Сценическая речь в драматическом театре.
5. Сценическое движение в драматическом театре.
6. Сценическая партия в драматическом театре.
7. Особенности сценического костюма в драматическом театре.
8. Особенности грима в драматическом театре.
9. Особенности бутафорского цеха в драматическом театре.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа студента по курсу «Музыкальный театр» направлена на изучение дополнительной и рекомендуемой литературы, изучение и анализ партитур детских музыкально-театральных постановок.

Формы этой работы могут быть различными: собственно чтение, составление конспектов, тематическое обобщение цитат или тезисов из прочитанных трудов и т.д.

Вопросы для самостоятельной работы студентов:

1. Детский драматический театр на современном этапе
2. Синтетическая природа драматического театра.

Примерные темы курсовых работ:

1. Сценическое искусство Франции второй половины XIX века на примере творчества (по выбору: Муне-Сюлли, Сары Бернар, Андре Антуан, Жак Капо).
2. Скандинавский театр второй половины XIX века.
3. Творчество Т. Ибсена.
4. Стринберг и его драматургия .
5. Немецкий театр: многообразие стилей и сценических реформ.
6. Б. Шоу – создатель театра идей, интеллектуального театра
7. О. Уальд и его эстетская теория «искусство для искусства».
8. Русский классицизм как один из национальных вариантов общеевропейского классицизма и его характеристика.
9. Зарождение сентиментализма в русском театральном искусстве.
10. Западноевропейская драматургия в репертуаре русского театра конца XVIII века (Бомарше, Лессинг).

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

- 1.Бюцов В. Четыре стихотворения М. Лохвицкой [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 24 с.
- 2.Актерское мастерство. Американская школа [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Альпина Паблишер, 2013. — 408 с.
3. Актуальные вопросы искусствоведения: музыка – личность – культура: Сб. статей по материалам XI Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов в рамках всероссийского фестиваля науки [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова), 2013. — 232 с.
- 4.Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. —СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с.
5. Шпет, Г.Г. Театр как искусство [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 15 с.

Дополнительная литература:

- 1.Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 153 с.
2. Луначарский, А.В. Диалог об искусстве [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 22 с.
3. Савина А. Театр. Актёр. Режиссёра: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: . — Электрон. Дан. — СПб.: Лань. Планета музыки. 2010. — 352с.
4. Эспозито Е. Мещанин во дворянстве [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 268 с.

Периодические издания:

1. Божерянов, И.Н. Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 29 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32091 — Загл. с экрана.
2. Врангель, Н.Н. Свойства века. Статьи по истории русского искусства [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 285 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46404 — Загл. с экрана.
3. Глаголь, С.С. Очерк истории искусства в России [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 8 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32131 — Загл. с экрана.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотека Royallib.com. URL: <http://royallib.com/> (дата обращения: 30.05.2016)
2. Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В. Луначарского, А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая; сост. Н. Антонова ; Ин-т "Открытое общество". М., 2001. URL: <http://www.auditorium.ru/books> (дата обращения: 17.04.2016).
3. Электронные книги и учебники на тему «История театра». URL: <http://knigafund.ru> (дата обращения: 31.05.2016)
4. Книга «Театральная история» А. Соломонов, М.: 2015. URL:<http://litmir.co> (дата обращения: 31.05.2016)

5. Книги о театре, истории и театральном искусстве. URL:<http://istkniga.ru> (дата обращения: 01.06.2016)
6. <http://lib4all.ru/>
2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
3. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
4. <http://www.belcanto.ru>
5. <http://www.classic-music.ru>
6. <http://www.create-daydream.narod.ru>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Актовый зал площадью 100 кв.м
Музыкальный инструмент (фортепиано)
CD/DVD/TV и видео аппаратура

1. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал (в оригинальном и электронном виде).
2. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет.
3. Аудитория, оборудованная проектором для просмотра наглядного материала.
4. Концертный зал для практического применения навыков по предмету (постановки концертов, мастер-классов, сценических отрывков и пр.)

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «**44.03.01 Педагогическое образование**»

Рабочую программу составил: доцент кафедры ТИ, к.ф.н. Коленова В. В.

Рецензент:

(представитель работодателя) директор ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» Гунин Б.Г.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

Протокол № 1 от 05.09.2017 года.

Заведующий кафедрой профессор. проф. Горохов Н.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления _____

Протокол № 2 от 06.09.2017 года.

Председатель комиссии проф. Ульянова Л.Н.

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа одобрена на 2018-2019 учебный год
Протокол заседания кафедры № 11 от 25.06.18 года

Заведующий кафедрой _____ *Г* _____ *Львова Л.Ж.*

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год
Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____