

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
 по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 29 » 06 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Технологии оформления театрализованного действия»

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
 Профиль/программа подготовки Музыкальное и театральное искусство
 Уровень высшего образования бакалавриат
 Форма обучения очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
1	2/72	18	18		36	Зачет с оценкой
2	3/108		54		54	Зачет с оценкой
3	2/72		36		36	Зачет с оценкой
4	3/108		36		45	Экзамен (27 ч.)
Итого	10/360	18	144		171	Зачет с оценкой (1, 2, 3 сем.), экзамен (4 сем., 27 ч)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Технология оформления театрализованного действия» заключается в формировании профессиональных компетенций в области теоретических и практических основ технологии оформления театрализованного действия; формировании 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.

Задачи:

- освоить теоретические основы технологии оформления театрализованного действия;
- научить основным законам драматургического жанра, композиции;
- научить необходимым навыкам и приёмам для качественного и глубокого анализа сценического материала, его постановки;
- освоить технологии и методики оформления театрализованного действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Технология оформления театрализованного действия» входит в вариативную часть. Пререквизиты дисциплины: дисциплина опирается на знания предметов основной образовательной программы среднего (полного) общего образования: «История», «Мировая художественная культура», «Русский язык», «Литература», «Музыка».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ПК-4 Способен к постоянной систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства	<i>частично</i>	Знать: Пути совершенствования своего исполнительского мастерства. Уметь: Постоянно систематически работать, совершенствовать своё исполнительское мастерство. Владеть: — профессиональной лексикой, профессиональными навыками, необходимыми для постановки театрализованного действия. — навыками, необходимыми для успешного совершенствования своего исполнительского мастерства

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем 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, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Драмы и её художественный язык	1	1-6	6	6		12	3/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Основы сценографии	1	7-12	6	6		12	3/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Основы техники сцены	1	13-18	6	6		12	3/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:				18	18		36	9/50%	Зачёт с оценкой
4	Технологии оформления драматического спектакля	2	1-6		18		18	9/50%	Рейтинг-контроль №1
5	Свет	2	7-12		18		18	9/50%	Рейтинг-контроль №2
6	Музыка	2	13-18		18		18	9/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:					54		54	27/50%	Зачёт с оценкой
7	Режиссёрский замысел и его воплощение	3	1-6		12		12	6/50%	Рейтинг-контроль №1
8	Воплощение замысла режиссёра в спектакле	3	7-12		12		12	6/50%	Рейтинг-контроль №2
9	Метод действенного анализа в режиссуре	3	13-18		12		12	6/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:					36		36	18/50%	Зачёт с оценкой
10	Тандем режиссёра, художника-сценографа, художника по свету и художника по гриму	4	1-6		12		15	6/50%	Рейтинг-контроль №1
11	Единый режиссёрский замысел: единство формы и содержания	4	7-12		12		15	6/50%	Рейтинг-контроль №2
12	Композиция и её основные законы	4	13-18		12		15	6/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 4 семестр:					36		45	18/50%	Экзамен (27 ч.)
Итого по дисциплине				18	144		171	72/50%	Зачет с оценкой (1, 2, 3 сем.), экзамен (4 сем., 27 ч)

Содержание лекционных занятий по дисциплине

1 семестр

Тема 1 Драма и её художественный язык

Содержание темы.

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

Тема 2. Основы сценографии.

Содержание темы.

Понятие «декорационное искусство», «сценография». Сценография как синоним декорационного искусства. Значение сценической графики в структуре спектакля. Сценография как

этап развития «художественного оформления» спектакля. Сценография как профессия в театре. Содержание понятия «сценограф». Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля. Значимость сценографии в современном театре. Три композиционных строя спектакля.

Тема 3. Основы техники сцены.

Содержание темы.

Основы техники сцены. Особенности инсценирования драматического произведения. Основные этапы и принципы создания сценария. Проработка сюжетных линий. Выявление необходимого круга действующих лиц. Работа над литературным текстом.

Содержание практических занятий по дисциплине

1 семестр

Тема 1 Драма и её художественный язык.

Содержание практических занятий.

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

Тема 2. Основы сценографии.

Содержание практических занятий.

Понятие «декорационное искусство», «сценография». Сценография как синоним декорационного искусства. Значение сценической графики в структуре спектакля. Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля. Сценография как профессия в театре. Содержание понятия «сценограф». Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля. Значимость сценографии в современном театре. Три композиционных строя спектакля.

Тема 3. Основы техники сцены.

Содержание практических занятий.

Основы техники сцены. Особенности инсценирования драматического произведения. Основные этапы и принципы создания сценария. Проработка сюжетных линий. Выявление необходимого круга действующих лиц. Работа над литературным текстом.

2 семестр

Тема 4. Технологии оформления драматического спектакля.

Содержание практических занятий.

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

Тема 5. Свет.

Содержание практических занятий.

Техника сцены. Световое оформление постановки. История формирования технологии оформления сцены как вида искусства. Методы театральной техники. Историческая типология сцены.

Тема 6. Музыка.

Содержание практических занятий.

Принципиальные основы функционирования музыки в драматургии театра и театрализованного действия. Музыкально-режиссёрский анализ. Методика работы с музыкальным произведением в условиях различных форм драматургии. История музыки в театрализованных представлениях и праздниках. Работа режиссёра с композитором (музыкальным руководителем).

3 семестр.

Тема 7. Режиссёрский замысел и его воплощение.

Содержание практических занятий.

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

Тема 8. Воплощение замысла режиссёра в спектакле.

Содержание практических занятий. Структура процесса подготовки новой постановки. Работа над планировкой спектакля. Сценический период выпуска спектакля. Основные этапы работы режиссёра над воплощением драматургического произведения.

Тема 9. Метод действенного анализа в режиссуре.

Содержание практических занятий.

Этюдный метод. Задачи и сверхзадача. Внутренний монолог и кинолента видения. Теоретические постижения метода действенного анализа.

4 семестр

Тема 10. Тандем режиссёра, художника-сценографа, художника по костюмам, художника по свету и художника по гриму.

Содержание практических занятий.

Внерепетиционная и репетиционная работа. Планирование работы по реализации режиссёрского замысла. Работа режиссёра с художником. Работа режиссёра с музыкальным редактором, композитором, звукотехником. Работа режиссёра с актёрами. Создание атмосферы творчества.

Тема 11. Единый режиссёрский замысел: единство формы и содержания.

Содержание практических занятий. Идейное истолкование пьесы (ее творческая интерпретация). Характеристика отдельных персонажей. Определение стилистических и жанровых особенностей актерского исполнения в данном спектакле. Решение спектакля во времени (в ритмах и темпах). Решение спектакля в пространстве (в характере мизансцен и планировок). Характер и принципы декоративного и музыкально-шумового оформления.

Тема 12. Композиция и её основные законы.

Содержание практических занятий: Что такое композиция. История развития композиции. Предмет композиции. Методологические основы композиции. Виды композиции. Типы композиции. Основные законы композиции. Правила композиции. Приёмы композиции. Средства композиции.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Технология оформления театрализованного действия» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (тема №3, 4, 9, 10);*
- *Анализ ситуаций (тема №1, 2, 5, 6, 12);*
- *Разбор конкретных ситуаций (тема №3, 7, 8, 10, 11);*

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет с оценкой).

Семестр 1

Задания для рейтинг-контроля №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 для рейтинг-контроля №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 для рейтинг-контроля №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.

Вопросы к зачету с оценкой:

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.
3. Режиссерские идеи, методы и принципы работы К. Станиславского, Д. Немировича-Данченко, Вс. Мейерхольда.

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. Внерепетиционная 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. Внерепетиционная 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.

Вопросы к зачету с оценкой:

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.
3. Режиссерские идеи, методы и принципы работы режиссера Б. Брехта, Е. Гротовского.

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1:

1. Азумит простейшей мизансцены.
2. Секрет «лево – право».
3. Сценические планы.
4. Рельеф.
5. Ракурсы.

Задания к рейтинг-контролю №2:

1. Графика.
2. Движение и слово.
3. Пластическая реакция.
4. Зрительный и звуковой ряд.
5. Время – пространство – ритм.

Задания к рейтинг-контролю №3:

1. Мизансцена толпы.
2. Фрагментация.
3. Мизансцены монолога.
4. Ограничительная графика.
5. Парадокс.

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Контраст.
2. Контрапункт.
3. Косвенное общение.
4. Выгородка.
5. Рассказ или показ.

Самостоятельная работа:

1. Обозреваемость мизансцены.
2. Укрепление.
3. Мизансцена и свет.
4. Режиссерские идеи, методы и принципы работы Г. Товстоногова, А. Эфроса, Ю. Любимова.

4 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.

Самостоятельная работа:

Создать:

1. Режиссёрскую экспликацию на основе драматургического анализа.
2. Режиссёрский план работы над сценической реализацией спектакля.
3. Режиссерские идеи, методы и принципы работы Р. Туминаса, Л. Додина.

Задания к экзамену:

1. Анализ спектакля (по выбору студента).
2. Продемонстрировать знания основных понятий мизансцены, ракурсов и зрительных и звуковых рядов на примере спектакля.
3. На примере отрывка из пьесы предложить свой вариант мизансценического рисунка и проанализировать его изменения или неизменность в процессе актёрского исполнения.

Вопросы к экзамену:

Режиссерские идеи, методы и принципы работы режиссера:

1. К. Станиславского;
2. Д. Немировича-Данченко;
3. Вс. Мейерхольда;
4. Б. Брехта;
5. Е. Гротовского;
6. Г. Товстоногова;
7. А. Эфроса;
8. Ю. Любимова;
9. Р. Туминаса;
10. Л. Додина.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Актуальные вопросы искусствознания: 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) — 232 с.	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2291/1/00845.pdf
2. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета музыки – 456 с.	2016		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf
Дополнительная литература			
1. Грачева Л.В. Психотехника актёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. Дан. –СПб.: Лань, Планета музыки	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf

7.2. 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.

7.3. Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека RoyalLib.com. URL: <http://royallib.com/> (дата обращения: 01.09.2020)
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 о-во". М., 2001. URL: <http://www.auditorium.ru/books> (дата обращения: 01.09.2020).
3. Электронные книги и учебники на тему «История театра». URL: <http://knigafund.ru> (дата обращения: 01.09.2020)
4. Книга «Театральная история» А. Соломонов, М.: 2015. URL:<http://litmir.co> (дата обращения: 01.09.2020)
5. Книги о театре, истории и театральном искусстве. URL:<http://istkniga.ru> (дата обращения: 01.09.2020)
6. <http://lib4all.ru/>

7. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
8. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
9. <http://www.belcanto.ru>
10. <http://www.classic-music.ru>
11. <http://www.create-daydream.narod.ru>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические работы проводятся в аудитории №25.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- DVD проигрыватель
- Телевизор

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

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 _____

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочую программу дисциплины

НАИМЕНОВАНИЕ

образовательной программы направления подготовки код и наименование ОП, направленность:
наименование (указать уровень подготовки)

Номер изменения	Внесены изменения в части/разделы рабочей программы	Исполнитель ФИО	Основание (номер и дата протокола заседания кафедры)
1			
2			

Зав. кафедрой _____ / _____
Подпись *ФИО*