

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)**

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ:
Директор института
Ульянова Т. Н.
« 28 » 06 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ РЕЖИССУРЫ

направление подготовки / специальность

44.03.01 Педагогическое образование

направленность (профиль) подготовки

«Музыкальное и театральное искусство»

г. Владимир

2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Основы режиссуры» заключается в овладении студентами знаниями основ режиссуры драматических спектаклей, массовых праздников и представлений, а также формирование навыков их использования в своей будущей профессиональной деятельности. Кроме того, предмет подразумевает формирование у студентов навыков творческо-производственной деятельности, необходимых для подготовки и проведения массовых праздников и представлений, постановки спектаклей.

Задачи:

- воспитание в студенте способности выстроить зоны восприятия, сделать их заразительными для зрителей, вовлекаемых в процесс сопереживания;
- овладение студентами необходимым набором навыков для проведения репетиций с применением технологии режиссёрского показа;
- активизация у студентов способности выявлять и демонстрировать свои личностные и художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление, пластическое видение;
- воспитание в студентах устремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- воспитание в студенте организаторских способностей;
- развитие фантазии и творческого воображения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Основы режиссуры» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ПК-4 Способен к постоянной систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства	ПК-4.1. Знает основные периоды развития музыкального образования, основные методы исследования музыкального произведения, основы исполнительского искусства. ПК-4.2. Умеет обобщать и анализировать информацию, ставить цели к выбору путей ее достижения. ПК-4.3. Владеет навыками анализа, восприятия и обобщения информации, определенным комплексом музыкально-творческих способностей.	Знает принципы и методы работы, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства с использованием теоретических знаний в области музыкального искусства эстрады Умеет грамотно ставить цели и задачи в процессе систематической работы, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства Владеет методами работы с информацией,	Практико-ориентированное задание

		позволяющей использовать в практической деятельности с целью совершенствования своего исполнительского мастерства	

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часа (форма обучения – очная)

Тематический план форма обучения – очная

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ²			
1.	Введение в режиссуру. Композиция.	IV	1-6				12	3	Рейтинг-контроль №1	
2.	Этюды на овладение пространством	IV	7-12				12	3	Рейтинг-контроль №2	
3.	Режиссерские этюды	IV	13-18				12	3	Рейтинг-контроль №3	
Всего за IV семестр:								36	9	Экзамен 27ч.
4.	Работа над авторским текстом	V	1-6				18	6	Рейтинг-контроль №1	
5.	Инсценировка литературного произведения	V	7-12				18	6	Рейтинг-контроль №2	
6.	Выразительные средства режиссера	V	13-18				18	6	Рейтинг-контроль	

¹ Распределение общего числа часов, указанных на практические занятия в УП, с учетом часов на КП/КР

² Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

									№3
Всего за V семестр:							54	18	Зачет
7.	Действенный анализ пьесы и роли	VI	1-6				18	6	Рейтинг-контроль №1
8.	Режиссёрская методология	VI	7-12				18	6	Рейтинг-контроль №2
9.	Приемы работы с исполнителями	VI	13-18				18	6	Рейтинг-контроль №3
Всего за VI семестр:							54	18	Зачет
10.	Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников. Постановочный план и его структура.	VII	1-6				18	6	Рейтинг-контроль №1
11.	Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений	VII	7-12				18	6	Рейтинг-контроль №2
12.	Экспликация театрализованного действия	VII	13-18				18	6	Рейтинг-контроль №3
Всего за VII семестр:							54	18	Зачет
13.	Постановка итогового отрывка.	VIII	1-4				14	2	Рейтинг-контроль №1
14.	Постановка итогового отрывка.	VIII	5-8				14	2	Рейтинг-контроль №2
15.	Постановка итогового отрывка.	VIII	8-10				12	1	Рейтинг-контроль №3
Всего за VIII семестр:							40	5	Экзамен 27ч.
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине							238	68	Зачет (V,VI,VII,сем.) Экзамен (IV, VIII сем,) 54 ч.

Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов (форма обучения – заочная)

**Тематический план
форма обучения –заочная**

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия ³	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ⁴		
1	Раздел 1. Понятие режиссуры.	III	20				2	10	Рейтинг-контроль №1
2.	Тема 1. Введение в режиссуру.	III	21				2	10	Рейтинг-контроль №2
3.	Тема 2 Композиция.	III	22				2	10	Рейтинг-контроль №3
Всего за III семестр:							6	30	Зачет
4.	Раздел 2. Режиссерские этюды.	IV	18				2	22	Рейтинг-контроль №1
5.	Тема 1. Этюды на тему произведений искусства (живопись, музыка, литература).	IV	19				2	22	Рейтинг-контроль №2
6.	Тема 1. Этюды на тему произведений искусства (живопись, музыка, литература).	IV	20				2	22	Рейтинг-контроль №3
Всего за IV семестр:							6	66	Зачет
7.	Раздел 3. Мир образов и идей автора.	V	20				3	22	Рейтинг-контроль №1
8.	Тема 1. Работа над авторским текстом	V	21				3	22	Рейтинг-контроль №2
9.	Тема 2. Инсценировка литературного произведения.	V	22				2	20	Рейтинг-контроль №3
Всего за V семестр:							8	64	Зачет
10.	Раздел 4. Выразительные средства режиссера. Тема 1. Сценография.	VI	18				3	22	Рейтинг-контроль

³ Распределение общего числа часов, указанных на практические занятия в УП, с учетом часов на КП/КР

⁴ Данный пункт включается в рабочую программу только при формировании профессиональных компетенций.

										№1
11.	Тема 2. Музыка и свет.	VI	19					3	22	Рейтинг-контроль №2
12.	Тема 3. Мизансцена.	VI	20					2	20	Рейтинг-контроль №3
Всего за VI семестр:								8	64	Зачет
13.	Раздел 5. Режиссёрская методология.	VII	20					3	0,25	Рейтинг-контроль №1
14.	Тема 1. Действенный анализ пьесы и роли.	VII	21					3	0,25	Рейтинг-контроль №2
15.	Тема 2. Нетрадиционная режиссура.	VII	22					2	0,5	Рейтинг-контроль №3
Всего за VII семестр:								8	1	Экзамен 27 ч
16.	Раздел 6. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений.	VIII	18					3	10	Рейтинг-контроль №1
17.	Тема 1. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ.	VIII	19					3	10	Рейтинг-контроль №2
18.	Тема 2. Принципы построения театрализованного действия	VIII	20					2	8	Рейтинг-контроль №3
Всего за VIII семестр:								8	28	Зачет
19.	Раздел 7. Экспликация театрализованного действия.	IX	20					3	10	Рейтинг-контроль №1
20.	Тема 1. Методология и принципы создание экспликации театрализованного действия.	IX	21					3	10	Рейтинг-контроль №2
21.	Тема 2. Методология и принципы создание экспликации праздничного действия.	IX	22					2	8	Рейтинг-контроль №3
Всего за IX семестр:								8	28	Зачет
22.	Раздел 8. Постановка итогового отрывка. Тема 1. Постановка итогового отрывка.	X	9-10					3	10	Рейтинг-контроль №1
23.	Тема 1. Постановка итогового отрывка.	X	11					3	10	Рейтинг-контроль №2
24.	Тема 1. Постановка итогового отрывка.	X	12					2	8	Рейтинг-контроль №3
Всего за X семестр:								8	28	Зачет с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР										
Итого по дисциплине								60	309	Зачет(III,IV,V,VI, VIII,IXсем.) Зачет с оценкой (Xсем.) Экзамен(VII)

Содержание практических занятий по дисциплине Форма обучения – очная

Тема 1. Введение в режиссуру. Композиция.

Содержание практических занятий.

Понятия «режиссер» и «мизансцена». Понятие режиссерского замысла. Основные законы драматургии. Определение главного события этюда. Сверхзадача этюда. Сценическое действие. Воздействие на зрителя. Атмосфера этюда. Темпо-ритм этюда. Мизансцена этюда. Композиция. Режиссерский ход. Режиссерский приём. История отечественной режиссуры. История зарубежной режиссуры. Современная режиссура. Искусство сценографии как приведение в порядок бесформенной формы. Два понятия: «хаос» и «порядок». Главные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие доминанты), уравновешенность. Целостность – внутреннее единство композиции. Доминанта композиции и фокус композиции. Уравновешенность статическая и динамическая. Уравновешенность – основа гармонии в произведении. Типы композиции: замкнутая, открытая, симметричная, ассиметричная, статичная, динамическая. Двухмерное пространство. Линейная перспектива. Воздушная перспектива. Трехмерное пространство. Сценическая композиция: декорация, бутафория, мебель и т.д. Ритмическая организация групп в пространстве. Упражнения на разные виды композиции в трехмерном пространстве. Подчинение второстепенных предметов главному.

Тема 2. Этюды на овладение пространством.

Содержание практических занятий.

Атмосфера. Время, пространство, ритм. Музыкальная и световая партитура.

Тема 3. Режиссерские этюды.

Содержание практических занятий.

Синтез театрального с другими видами искусства. Этюд по произведению живописи. Этюд по музыкальному произведению. Этюд по произведению художественной литературы. Метафизическая (ассоциативная) форма выражения события.

Тема 4. Работа над авторским текстом.

Содержание практических занятий.

Восприятие автора. Мир образов и идей писателя. Авторское «зерно». Режиссёрское прочтение пьесы. Тема произведения и способы её раскрытия. Сверхзадача произведения и мировоззрение драматурга. Драматический конфликт. Композиционные особенности пьесы. Стилиевые и жанровые характеристики пьесы. Режиссёрские идея и замысел.

Тема 5. Инсценировка литературного произведения.

Содержание практических занятий.

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

Тема 6. Выразительные средства режиссера.

Содержание практических занятий.

Сценография. Время в сценографии. Световое решение. Театрально-сценический костюм. Мода и стиль. Грим. Музыка. Метафора. Символ. Зрительный и звуковой ряд. Пластическое решение. Мизансцена. Ракурсы. Сценические планы. Азумит простейшей мизансцены. Секрет «лево – право». Рельеф. Мизансцена толпы. Фрагментация. Мизансцена монолога. Монтаж. Режиссерская пауза. Стоп-кадр.

Тема 7. Действенный анализ пьесы и роли.

Содержание практических занятий.

«Разведка умом». Общие принципы действенного анализа. Творческий процесс анализа пьесы и роли. Аналитическая работа с учащимися над пьесой или инсценировкой за столом. Определение сверхзадачи, сквозного действия, контрдействия в пьесе, основного конфликта, действующих лиц, их поведения, характерности. Сквозное действие роли. Перспектива артиста и перспектива роли. Атмосфера пьесы. Образный строй актёра, природа ремарок автора.

Тема 8. Режиссёрская методология.

Содержание практических занятий.

Нетрадиционная режиссура. Экспериментальная режиссура. Лабораторная режиссура.

Тема 9. Приемы работы с исполнителями.

Содержание практических занятий.

Показ или подсказ. Логический и психологический разбор текста. Физические и психологические задачи. Приспособление. Зерно куска и зерно роли. Сквозное действие и сверхзадача. Биография персонажа. Внутренняя и внешняя характерность. Форма роли.

Тема 10. Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников. Постановочный план и его структура.

Содержание практических занятий:

Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников. Постановочный план и его структура.

Тема 11. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений.

Содержание практических занятий:

Оформление и выражение содержания праздника, его идеи и темы в художественно-образном действии. Принципы построения театрализованного действия (иллюстрация события, формирование сюжета на основе событий, ассоциативные сочетания в построении действия). Принципы перевода на действенную основу инсценированного произведения стихотворной формы и документального материала. Театрализованное представление для детей. Особенности режиссуры эстрадного представления. Режиссура театрализованного концерта. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений. Режиссура массового праздника на открытом воздухе. "Ландшафтный" театр. Специфические особенности режиссуры шоу-программ.

Тема 12. Экспликация театрализованного действия.

Содержание практических занятий:

Создание экспликации любого вида театрализованного действия.

Тема 13. Постановка итогового отрывка.

Содержание практических занятий.

Выбор материала, изучение пространства вокруг него, постановка отрывка этого материала (драматургия, инсценировка, литературно-музыкальная композиция, концерт, эстрадное представление, шоу-программа и т.д.)

Содержание практических занятий по дисциплине Форма обучения - заочная

Раздел 1. Понятие режиссуры.

Тема 1. Введение в режиссуру.

Содержание практических занятий.

Понятия «режиссер» и «мизансцена». Понятие режиссерского замысла. Основные законы драматургии. Определение главного события этюда. Сверхзадача этюда. Сценическое действие. Воздействие на зрителя. Атмосфера этюда. Темпо-ритм этюда. Мизансцена этюда. Композиция. Режиссерский ход. Режиссерский приём. История отечественной режиссуры. История зарубежной режиссуры. Современная режиссура.

Тема 2 Композиция.

Содержание практических занятий.

Искусство сценографии как приведение в порядок бесформенной формы. Два понятия: «хаос» и «порядок». Главные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие доминанты), уравновешенность. Целостность – внутреннее единство композиции. Доминанта композиции и фокус композиции. Уравновешенность статическая и динамическая. Уравновешенность – основа гармонии в произведении. Типы композиции: замкнутая, открытая, симметричная, ассиметричная, статичная, динамическая. Двухмерное пространство. Линейная перспектива. Воздушная перспектива. Трехмерное пространство. Сценическая композиция: декорация, бутафория, мебель и т.д. Ритмическая организация групп в пространстве. Упражнения на разные виды композиции в трехмерном пространстве. Подчинение второстепенных предметов главному. Этюды на овладение пространством (Атмосфера. Время, пространство, ритм. Музыкальная и световая партитура).

Раздел 2. Режиссерские этюды.

Тема 1. Этюды на тему произведений искусства (живопись, музыка, литература).

Содержание практических занятий.

Синтез театрального с другими видами искусства. Этюд по произведению живописи. Этюд по музыкальному произведению. Этюд по произведению художественной литературы. Метафизическая (ассоциативная) форма выражения события.

Раздел 3. Мир образов и идей автора.

Тема 1. Работа над авторским текстом.

Содержание практических занятий.

Восприятие автора. Мир образов и идей писателя. Авторское «зерно». Режиссёрское прочтение пьесы. Тема произведения и способы её раскрытия. Сверхзадача произведения и мировоззрение драматурга. Драматический конфликт. Композиционные особенности пьесы. Стилиевые и жанровые характеристики пьесы. Режиссёрские идея и замысел.

Тема 2. Инсценировка литературного произведения.

Содержание практических занятий.

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

Раздел 4. Выразительные средства режиссера.

Тема 1. Сценография.

Содержание практических занятий.

Сценография. Время в сценографии. Театрально-сценический костюм. Мода и стиль.

Грим.

Тема 2. Музыка и свет.

Содержание практических занятий.

Музыка. Метафора. Символ. Зрительный и звуковой ряд. Пластическое решение.

Тема 3. Мизансцена.

Содержание практических занятий.

Мизансцена. Ракурсы. Сценические планы. Азумит простейшей мизансцены. Секрет «лево – право». Рельеф. Мизансцена толпы. Фрагментация. Мизансцена монолога. Монтаж. Режиссерская пауза. Стоп-кадр.

Раздел 5. Режиссёрская методология.

Тема 1. Действенный анализ пьесы и роли.

Содержание практических занятий.

«Разведка умом». Общие принципы действенного анализа. Творческий процесс анализа пьесы и роли. Аналитическая работа с учащимися над пьесой или инсценировкой за столом. Определение сверхзадачи, сквозного действия, контрдействия в пьесе, основного конфликта, действующих лиц, их поведения, характерности. Сквозное действие роли. Перспектива артиста и перспектива роли. Атмосфера пьесы. Образный строй актёра, природа ремарок автора.

Тема 2. Нетрадиционная режиссура.

Содержание практических занятий.

Нетрадиционная режиссура. Экспериментальная режиссура. Лабораторная режиссура. Показ или подсказ. Логический и психологический разбор текста. Физические и психологические задачи. Приспособление. Зерно куска и зерно роли. Сквозное действие и сверхзадача. Биография персонажа. Внутренняя и внешняя характерность. Форма роли.

Раздел 6. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений.

Тема 1. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ.

Содержание практических занятий.

Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников. Постановочный план и его структура. Оформление и выражение содержания праздника, его идеи и темы в художественно-образном действии. Театрализованное представление для детей. Особенности режиссуры эстрадного представления. Режиссура театрализованного концерта. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений. Режиссура массового праздника на открытом воздухе. "Ландшафтный" театр. Специфические особенности режиссуры шоу-программ.

Тема 2. Принципы построения театрализованного действия.

Содержание практических занятий.

Принципы построения театрализованного действия (иллюстрация события, формирование сюжета на основе событий, ассоциативные сочетания в построении действия). Принципы перевода на действенную основу инсценированного произведения стихотворной формы и документального материала.

Раздел 7. Экспликация театрализованного действия.

Тема 1. Методология и принципы создание экспликации театрализованного действия.

Содержание практических занятий:

Методология и принципы создание экспликации любого вида театрализованного действия. Принципы построения театрализованного действия (иллюстрация события, формирование сюжета на основе событий, ассоциативные сочетания в построении действия). Принципы перевода на действенную основу инсценированного произведения стихотворной формы и документального материала.

Тема 2. Методология и принципы создание экспликации праздничного действия.

Содержание практических занятий:

Театрализованное представление для детей. Особенности режиссуры эстрадного представления. Режиссура театрализованного концерта. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений. Режиссура массового праздника на открытом воздухе. "Ландшафтный" театр. Специфические особенности режиссуры шоу-программ.

Раздел 8. Постановка итогового отрывка.

Тема 1. Постановка итогового отрывка.

Содержание практических занятий.

Выбор материала, изучение пространства вокруг него, постановка отрывка этого материала (драматургия, инсценировка, литературно-музыкальная композиция, концерт, эстрадное представление, шоу-программа и т.д.)

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

Форма обучения - очная

5.1. Текущий контроль успеваемости (*рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3*). Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля успеваемости.⁵

IV семестр

Рейтинг-контроль №1:

Конспект по основным понятиям в режиссуре. Продемонстрировать знания основных понятий в режиссуре.

Рейтинг-контроль №2:

1. Главные признаки композиции.
2. Типы композиции и их свойства.
3. Двухмерное пространство.
4. Трехмерное пространство.
5. Выстроить сценическую композицию в трехмерном пространстве.

Рейтинг-контроль №3:

Упражнение-этюд на освоение пространства.

V семестр

Рейтинг-контроль №1

Анализ пьесы, автора, эпохи (по выбору студента или педагога).

Рейтинг-контроль №2:

Инсценировка рассказа (по выбору студента или педагога).

Рейтинг-контроль №3:

Анализ выразительных средств режиссера в спектакле (по выбору студента или педагога).

VI семестр

Рейтинг-контроль №1

Разбор пьесы или инсценировки методом действенного анализа (по выбору студента или педагога).

Рейтинг-контроль №2:

1. Нетрадиционная режиссура.
2. Экспериментальная режиссура.
3. Лабораторная режиссура.
4. Анализ спектакля (по выбору студента или педагога).

Рейтинг-контроль №3:

Работа над сценой из пьесы или инсценировки.

VII семестр

Рейтинг-контроль №1

1. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ.
2. Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников.

⁵ Текущий контроль успеваемости прописывается для каждого семестра отдельно.

3. Постановочный план и его структура.

Рейтинг-контроль №2:

1. Принципы перевода на действенную основу инсценированного произведения стихотворной формы и документального материала.
2. Театрализованное представление для детей.
3. Особенности режиссуры эстрадного представления.
4. Режиссура театрализованного концерта.
5. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений.
6. Режиссура массового праздника на открытом воздухе.
7. Специфические особенности режиссуры шоу-программ.

Рейтинг-контроль №3:

Экспликации любого вида театрализованного действия

VIII семестр

Рейтинг-контроль №1

Инсценировка выбранного материала.

Рейтинг-контроль №2:

Экспликация выбранного материала.

Рейтинг-контроль №3:

Репетиции и прогоны выбранного материала.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (*экзамен, зачет, зачет с оценкой*). *Приводятся контрольные вопросы.*

IV семестр.

Вопросы к экзамену

1. Понятия «режиссер» и «мизансцена».
2. Основные законы драматургии.
3. Событие. Сверхзадача этюда. Сценическое действие.
4. Режиссерский ход. Режиссерский приём.
5. Главные признаки композиции.
6. Внутреннее единство композиции.
7. Типы композиции и их свойства.
8. Симметрия и ее роль в композиции.
9. Двухмерное пространство.
10. Трехмерное пространство.
11. Атмосфера. Время, пространство, ритм.
12. Музыкальная и световая партитура.

V семестр.

Вопросы к зачету

1. Роль освещения в пространственной композиции.
2. Роль освещения на сцене: освещение декорации, освещение актеров.
3. Рассеянный свет. Свет направленный. Контражур. Свет скульптурный.
4. Световая графика. Световая живопись. Световые эффекты.
5. Проекция.
6. Историческое время.
7. Из истории материальной культуры. Материальная культура Древнего Египта.
8. Мебель в Древней Греции.
9. Термы Древнего Рима.

10. Средневековые готические арки.
11. Мебель и посуда в эпоху Возрождения.
12. Испанские моды.
13. Барокко и рококо во Франции времен Людовика XVI.
14. Бидермайер и ампир.
15. Точность изображения эпохи в сценографии. Метаисторическое время в современной сценографии.
16. Время и пространство в творчестве русских режиссеров XX в.
17. Определение понятий «одежда», «костюм», «театральный костюм». Значение сценического костюма.
18. Исторический костюм. Культура и точность в историческом костюме.
19. Костюм бытовой.
20. Костюм «метаисторический».
21. Костюм символический, знаковый.
22. Цветовые акценты в костюме: главный герой, второстепенные персонажи.

VI семестр.

Вопросы к зачету

Постановка отрывка из пьесы или рассказа по собственной инсценировке с применением полученных знаний и умений.

VII семестр.

Вопросы к зачету

1. Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров: - оригинальный жанр.
2. Особенности жанров и видов театрализованных концертов.
3. Режиссерский замысел праздничного концерта.
4. Идеино-тематическая основа концерта.
5. Композиционное построение тематического концерта.

VIII семестр.

Вопросы к экзамену

Показ итогового отрывка.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося. *Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины.*

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых проектов (работ) и др.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная составляющая профессиональной подготовки и предполагает следующие формы: практические и творческие задания, направленные на совершенствование исполнительского уровня, чтение рекомендуемой литературы, составление устной аннотации к изучаемым произведениям.

IV семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Работа художника в современном театре.
2. Театр эпохи барокко: декорации и костюмы.
3. Здание и внутреннее убранство английского театра в Шекспировскую эпоху.
4. Изменение в оформлении театрального пространства в 19 в.
5. Оформление спектаклей в начале 20 в.
6. Оформление спектаклей в театре абсурда.
7. Виды современной сцены.
8. Работа режиссера по оформлению спектакля.
9. Световое оформление спектакля.
10. Цвет в театральном костюме.
11. Сцена и ее цветовое оформление.
12. Современный театральный грим.
13. Театральный исторический костюм – особенности его изготовления в наше время.
14. Новые тенденции в театральных костюмах, связанных с постановкой исторических спектаклей.
15. Сценические эффекты и способы их создания.
16. Мода современного периода и ее использование в современных театральных постановках.
17. Техническое оснащение современной театральной сцены.
18. Виды современной театральной сцены.
19. История развития русского театрального помещения.
20. Русские театральные костюмы разных эпох – их особенности и способы создания.

V семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

Просмотр и анализ спектаклей, чтение и анализ драматургии. Изучение пространства вокруг автора и времени. Инсценирование рассказа.

VI семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

Просмотр и анализ спектаклей, чтение и анализ драматургии. Изучение пространства вокруг автора и времени. Инсценирование рассказа.

VII семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Проект литературных сценариев на основе литературных первоисточников.
2. Проект драматических сценариев для школьных театральных постановок с учётом возрастных особенностей предполагаемых участников постановки.
3. Подготовить сценарий массового представления (учесть свет, звук, мизансцены, декорации, актёров).

VIII семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

Выбор материала, изучение и постановка материала (драматургия, инсценировка, литературно-музыкальная композиция, концерт, эстрадное представление, шоу-программа и т.д.)

Форма обучения – заочная

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3). Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля успеваемости.⁶

III семестр

Рейтинг-контроль №1:

Конспект по основным понятиям в режиссуре.

Рейтинг-контроль №2:

1. Продемонстрировать знания основных понятий в режиссуре.
2. Главные признаки композиции.
3. Типы композиции и их свойства.

Рейтинг-контроль №3:

1. Двухмерное пространство.
2. Трехмерное пространство.
3. Выстроить сценическую композицию в трехмерном пространстве.

IV семестр

Рейтинг-контроль №1

Этюд по произведению живописи.

Рейтинг-контроль №2:

Этюд по музыкальному произведению.

Рейтинг-контроль №3:

Этюд по произведению художественной литературы.

V семестр

Рейтинг-контроль №1

1. Основные законы драматургии.
2. Что такое событие.
3. Что такое сверхзадача этюда.
4. Что такое сценическое действие.

Рейтинг-контроль №2:

1. Главные признаки композиции.
2. Внутреннее единство композиции.
3. Типы композиции и их свойства.

Рейтинг-контроль №3:

1. Анализ пьесы, автора, эпохи (по выбору студента или педагога).

VI семестр

Рейтинг-контроль №1

1. Что такое рассеянный свет.
2. Что такое свет направленный.
3. Что такое контражур.
4. Что такое свет скульптурный.

⁶ Текущий контроль успеваемости прописывается для каждого семестра отдельно.

5. Что такое световая графика.
6. Что такое световая живопись.
7. Что такое световые эффекты.
8. Что такое проекция, ее виды.

Рейтинг-контроль №2

1. Точность изображения эпохи в сценографии.
2. Метаисторическое время в современной сценографии.

Рейтинг-контроль №3

1. Цветовые акценты в costume: главный герой, второстепенные персонажи.
2. Современные театры моды.

VII семестр

Рейтинг-контроль №1

1. Разбор пьесы или инсценировки методом действенного анализа (по выбору студента или педагога).

Рейтинг-контроль №2:

5. Нетрадиционная режиссура.
6. Экспериментальная режиссура.
7. Лабораторная режиссура.
8. Анализ спектакля (по выбору студента или педагога).

Рейтинг-контроль №3:

1. Работа над сценой из пьесы или инсценировки.

VIII семестр

Рейтинг-контроль №1

1. Многообразие видов театрализованных и праздничных действий.
2. Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников.
3. Постановочный план и его структура.

Рейтинг-контроль №2:

1. Принципы перевода на действенную основу инсценированного произведения стихотворной формы и документального материала.
2. Театрализованное представление для детей.
3. Особенности режиссуры эстрадного представления.
4. Режиссура театрализованного концерта.
5. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений.
6. Режиссура массовых праздников на открытом воздухе.
7. Специфические особенности режиссуры шоу-программ.

Рейтинг-контроль №3:

Экспликации любого вида театрализованного действия

IX семестр

Рейтинг-контроль №1

1. Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров: - оригинальный жанр.
2. Особенности жанров и видов театрализованных концертов.

Рейтинг-контроль №2:

1. Режиссерский замысел праздничного концерта.
2. Идеино-тематическая основа концерта.

Рейтинг-контроль №3:

1. Композиционное построение тематического концерта.

X семестр

Рейтинг-контроль №1

Инсценировка выбранного материала.

Рейтинг-контроль №2

Экспликация выбранного материала.

Рейтинг-контроль №3

Репетиции и прогоны выбранного материала.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет, зачет с оценкой). Приводятся контрольные вопросы.

III семестр.

Вопросы к зачету

1. Понятия «режиссер» и «мизансцена».
2. Основные законы драматургии.
3. Событие. Сверхзадача этюда. Сценическое действие.
4. Режиссерский ход. Режиссерский приём.
5. Главные признаки композиции.
6. Внутреннее единство композиции.
7. Типы композиции и их свойства.
8. Симметрия и ее роль в композиции.
9. Двухмерное пространство.
10. Трехмерное пространство.
11. Атмосфера. Время, пространство, ритм.
12. Музыкальная и световая партитура.

IV семестр.

Вопросы к зачету

- 1) Этюд по произведению живописи.
- 2) Этюд по музыкальному произведению.
- 3) Этюд по произведению художественной литературы.

V семестр.

Вопросы к зачету

- 1) Инсценировка рассказа (по выбору студента или педагога).

VI семестр.

Вопросы к зачету

1. Роль освещения в пространственной композиции.
2. Роль освещения на сцене: освещение декорации, освещение актеров.
3. Точность изображения эпохи в сценографии. Метаисторическое время в современной сценографии.
4. Цветовые акценты в costume: главный герой, второстепенные персонажи.
5. Современные театры моды.

VII семестр.

Вопросы к экзамену

- 1) Что такое метод действенного анализа?
- 2) Из каких элементов он состоит?
- 3) Чем отличается м. д. а. в понимании Станиславского от того, как это понимал Товстоногов?
- 4) Что такое событие? Чем оно отличается от факта?
- 5) Чем определяется событийный ряд пьесы?
- 6) Нетрадиционная режиссура.
- 7) Экспериментальная режиссура.
- 8) Лабораторная режиссура.

VIII семестр.

Вопросы к зачету

1. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ.
2. Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников.
3. Постановочный план и его структура.
4. Принципы перевода на действенную основу инсценированного произведения стихотворной формы и документального материала.
5. Театрализованное представление для детей.
6. Особенности режиссуры эстрадного представления.
7. Режиссура театрализованного концерта.
8. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений.
9. Режиссура массового праздника на открытом воздухе.
10. Специфические особенности режиссуры шоу-программ.

IX семестр.

Вопросы к зачету

1. Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров: - оригинальный жанр.
2. Особенности жанров и видов театрализованных концертов.
3. Режиссерский замысел праздничного концерта.
4. Идеино-тематическая основа концерта.
5. Композиционное построение тематического концерта.

X семестр.

Вопросы к зачету с оценкой

Постановка отрывка из пьесы или рассказа по собственной инсценировке с применением полученных знаний и умений.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося. *Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины.*

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых проектов (работ) и др.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов – важная и обязательная составляющая профессиональной подготовки и предполагает следующие формы: практические и творческие задания, направленные на совершенствование исполнительского уровня, чтение рекомендуемой литературы, составление устной аннотации к изучаемым произведениям.

III семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Работа художника в современном театре.
2. Театр эпохи барокко: декорации и костюмы.
3. Здание и внутреннее убранство английского театра в Шекспировскую эпоху.
4. Изменение в оформлении театрального пространства в 19 в.
5. Оформление спектаклей в начале 20 в.
6. Оформление спектаклей в театре абсурда.
7. Виды современной сцены.
8. Работа режиссера по оформлению спектакля.
9. Световое оформление спектакля.
10. Цвет в театральном костюме.
11. Сцена и ее цветовое оформление.
12. Современный театральный грим.
13. Театральный исторический костюм – особенности его изготовления в наше время.
14. Новые тенденции в театральных костюмах, связанных с постановкой исторических спектаклей.
15. Сценические эффекты и способы их создания.
16. Мода современного периода и ее использование в современных театральных постановках.
17. Техническое оснащение современной театральной сцены.
18. Виды современной театральной сцены.
19. История развития русского театрального помещения.
20. Русские театральные костюмы разных эпох – их особенности и способы создания.

IV семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

Студенты активно знакомятся с другими видами и жанрами искусства. Это уже первая встреча с автором. Анализ произведения, определения события, конфликта и предлагаемых обстоятельств подведет исполнителей к осознанию содержания произведения искусства, осмыслению мизансцены, задачи каждого "действующего лица", атмосферы, и, наконец, к раскрытию стиля и жанра выбранного художественного произведения.

V семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

Просмотр и анализ спектаклей, чтение и анализ драматургии. Изучение пространства вокруг автора и времени. Инсценирование рассказа.

VI семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Просмотр и анализ спектаклей
2. Рассеянный свет. Свет направленный. Контражур. Свет скульптурный.
3. Световая графика. Световая живопись. Световые эффекты.
4. Проекция.
5. Историческое время.
6. Из истории материальной культуры. Материальная культура Древнего Египта.
7. Мебель в Древней Греции.
8. Термы Древнего Рима.

9. Средневековые готические арки.
10. Мебель и посуда в эпоху Возрождения.
11. Испанские моды.
12. Барокко и рококо во Франции времен Людовика XVI.
13. Бидермайер и ампир.
14. Время и пространство в творчестве русских режиссеров XX в.
15. Определение понятий «одежда», «костюм», «театральный костюм». Значение сценического костюма.
16. Исторический костюм. Культура и точность в историческом костюме.
17. Костюм бытовой.
18. Костюм «метаисторический».
19. Костюм символический, знаковый.
20. Цветовые акценты в костюме: главный герой, второстепенные персонажи.
21. Современные театры моды.
22. Эффект, эпатаж.
23. Карнавал и шоу.
24. Стиль и сценический образ актёра.

VII семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

Просмотр и анализ спектаклей, чтение и анализ драматургии. Изучение пространства вокруг автора и времени. Инсценирование рассказа. Создание экспликации. Просмотр и анализ спектаклей. Режиссерские идеи, методы и принципы работы режиссера (К. Станиславского; Д. Немировича-Данченко; Вс. Мейерхольда; Б. Брехта; Е. Гротовского; Г. Товстоногова; А. Эфроса; Ю. Любимова; Р. Туминаса; Ю. Бутусова; С. Женовача; Л. Додина; К. Серебренникова; П. Фоменко; Ю. Любимова; Р. Виктюка).

VIII семестр.

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Проект литературных сценариев на основе литературных первоисточников.
2. Проект драматических сценариев для школьных театральных постановок с учётом возрастных особенностей предполагаемых участников постановки.

IX семестр

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовить сценарий и постановочный план массового представления (учесть свет, звук, мизансцены, декорации, актёров).

X семестр

Задания для самостоятельной работы студентов

Подготовить сценарий и постановочный план отрывка из пьесы или рассказа по собственной инсценировке (учесть свет, звук, мизансцены, декорации, актёров).

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература*		
1. 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
2. . 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) — 232 с.	2015	http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2291/1/00845.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

6.2. 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.

6.3. 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)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Основы сценического мастерства» используются:

- Класс для практических занятий (№ 33), оснащённый музыкальным инструментом.

- Концертный зал на 150 посадочных мест, оснащённый занавесом, кулисами, световым и звуковым оборудованием.

Рабочую программу составил
ассистент кафедры МО

Чистяков Д.А.

(ФИО, должность, подпись)

Рецензент

Директор МАУДО «Детская школа искусств №2 им. С.С. Прокофьева» г. Владимира

Пилева Л.И.

(ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена
на заседании кафедры музыкального образования

Протокол № 12 от 28.06. 2022 года

Заведующий кафедрой кандидат философских наук, профессор Ульянова Л.Н.

(подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО

Протокол № 7 от 28.06. 2022 года

Председатель комиссии кандидат философских наук, профессор Ульянова Л.Н.

(подпись)