

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 учебно-методической работе

А.А. Панфилов

« 20 » 01 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы постановки литературно-музыкальной композиции»
(наименование дисциплины)

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки: театральное искусство

Уровень высшего образования: Бакалавриат

Форма обучения: Очная

Семестр	Трудоём- кость зач. ед, час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат . работ, час.	Инд. занятий , час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
5	5/180	18	18			99	Экзамен (45ч.)
Итого	5/180	18	18			99	Экзамен- 45ч.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Основы постановки литературно-музыкальной композиции» относится к дисциплинам по выбору и имеет шифр Б1.В.ДВ.2. Для изучения данной дисциплины студенту необходимо формирование знаний и навыков в области режиссуры, технологии создания театрально-сценических постановок, организации культурно-просветительской деятельности.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина «Основы постановки литературно-музыкальной композиции» предметом по выбору по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство»; содержательное наполнение предлагаемой программы предполагает использование всей совокупности знаний и умений, получаемых студентами при изучении дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки (в совокупности с дисциплинами «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «История драматического искусства», «История искусств», «Пластическое воспитание» и др). Предмет обеспечивает овладение основами композиции, основных техник постановки спектаклей, организации культурно-досуговой деятельности, разработки сценариев литературных и просветительских программ, организации, реализации и менеджмента литературно-просветительских мероприятий.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (Модуля)

В процессе освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие компетенции

Знать: структуру процесса обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

Уметь: профессионально самоорганизовываться и самообразовываться (ОК-6); организовывать и создавать творческие проекты в области драматического искусства, к осуществлению связей с различными слоями населения с целью пропаганды достижений мирового театрального искусства и культуры (СК-4);

Владеть: способность и готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (СК-2).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПОСТАНОВКИ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед., 180 часов.

№ п/п	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 работы,	СРС	КП / КР		
1	Понятия «режиссер» и	5	1-6	6		6			33		3/25%	1-ый рейтинг - контроль

	«мизансцена». Ракурсы. Музыкальное оформление спектакля.										
2	Зрительный и звуковой ряд. Время – пространство – ритм. Музыка как основной двигатель действия.	5	7-9	6		6		33		3/25%	2-ой рейтинг - контроль
3	Освоение сценического пространства. Характер, маска. Воплощение режиссёрских идей с помощью музыки.	5	10-12	6		6		33		3/25%	3-ий рейтинг - контроль
	Итого за V семестр			18		18		99		9/25%	Экзамен (45ч.)
	Всего			18		18		99		9/25%	Экзамен- 45ч. (5 сем.)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

Понятия «режиссер» и «мизансцена». Ракурсы. Музыкальное оформление спектакля.

Два первостепенной важности понятия режиссер и мизансцена. Слово мизансцена следует сразу за словом режиссер. Сведение роли режиссера к тразводке мизансцен есть вульгарный взгляд на режиссуру. Режиссерские обязанности и их творческое содержание. Мизансценические решения. Всякий сценический ракурс тяготеет к фасу. Фарс раскрывает всю фигуру артиста. Понятие анфас. Понятие «выгодной мизансцены».

Зрительный и звуковой ряд. Время – пространство – ритм. Музыка как основной двигатель действия.

Пантомима без звука и шумов. «Зона молчания» в режиссуре. Секунда без слов и музыки. Минута. Сцена и композиция в ней. Звуковой ряд. Применение, усиление, отсутствие. Переход от обыденного состояния к лицедейству. Простые действия с воображаемыми предметами. Настройка на партнёра и коллектив. Сценические этюды-импровизации в обстоятельствах простых отношений. Развитие действенной активности и психологической уверенности в условиях публичного творчества. Опыт театрализации житейских наблюдений и литературных ситуаций. Освоение сценического пространства (сцена как «пустое пространство» и как «заданное пространство»). Освоение сценического времени (бытовое время и темпо-ритмические особенности сценического действия).

Авторство. Импровизация или моделирование. Воплощение режиссёрских идей с помощью музыки.

Режиссёрское искусство: сочинительское или интерпретаторское? Синтез в режиссуре. Синкретизм режиссёрского искусства. Режиссер, воспроизводящий свою репетицию по букве домашней разработки. Режиссер, проводящий репетицию без подготовки.

4. 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 25% аудиторных занятий.

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

5 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.
4. Рассказать о грамотном подборе музыкального материала к театральному действию.

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.
4. Объяснить и доказать на примере брехтовских зонгов, что музыка может быть основным двигателем действия даже в драматическом спектакле.

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».
4. Каким образом музыка может способствовать воплощению режиссёрских идей?

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.

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. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон.дан. —СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с.
3. 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 о-во". 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)

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

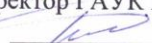
Актовый зал площадью 100 кв.м
Музыкальный инструмент (фортепиано)
CD/DVD/TV и видео аппаратура

- 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 старший преподаватель, к.ф.н. Коленова В. В.

Рецензент

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

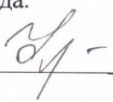
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

Протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой профессор, к.ф.н. Куренкова Р.А.

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

Протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой _____ *Гурья* _____ *Вурешова О.А.*

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 _____

