

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



А.А. Папфилов

« 20 » \_\_\_\_\_ 20 16 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Основы драматургии и режиссёрского анализа**

Направление подготовки 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
 Профиль подготовки «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
 Уровень высшего образования БАКАЛАВРИАТ  
 Форма обучения ЗАОЧНАЯ

Семестр	Трудоем- кость зач. ед,час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	Лаборат. работ, час.	Инд. занятий ,час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экл./зачет)
1	2/72		2		4	39	Экзамен-27ч.
2	2/72				4	68	Зачет с оценкой
3	2/72	2			2	41	Экзамен-27ч.
4	2/72	2	2		2	66	Зачет
5	1/36	2	2		4	28	Зачет с оценкой
6	1/36		4		4	28	Зачет
7	2/72		2		2	41	Экзамен-27ч.
<b>Итого</b>	<b>12/432</b>	<b>6</b>	<b>12</b>		<b>22</b>	<b>311</b>	зачёт-(4,6 сем.), зачет с оценкой (2, 5 сем.), экзамен-(1,3,7 сем.)- 81ч.

Владимир, 2016

a

## **1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Курс «Основы драматургии и режиссёрского анализа» является обязательным предметом вариативной части. Имеет шифр Б1.В.ОД.9. 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 «Основы драматургии и режиссёрского анализа» является базовой в профессиональной подготовке 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 всех дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки (в совокупности с дисциплинами «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «История драматического искусства», «История изобразительного искусства», «Пластическое воспитание» и др). Предмет обеспечивает овладение основами композиции, режиссёрского анализа, основных техник постановки спектаклей, организации культурно-досуговой деятельности, разработки сценариев культурно-досуговых и просветительских программ.

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

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

**знать:** о развитии художественной культуры и театрального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи с общим развитием актёрско-режиссёрских идей конкретного исторического периода (СК-1);

**уметь:**

- быть готовым к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (СК-2);

-использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (СК-3);

**владеть:** способностью к организации и подготовке творческих проектов в области драматического искусства, к осуществлению связей с различными слоями населения с целью пропаганды достижений мирового театрального искусства и культуры (СК-4).

#### 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы драматургии и режиссёрского анализа»

Общая трудоемкость дисциплины составляет \_12 зач. ед., 432 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 работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР			
Драма и её художественный язык	1			4	2				39		3/50%	Экзамен
Итого за 1-ый сем.				4	2				39		3/50%	Экзамен-27ч.
Основы сценографии	2			4					68		2/50%	Зачет с оценкой, реферат.
Итого за 2-ой сем.				4					68		2/50%	Зачет с оценкой
Основы техники сцены.	3		2	2					41		2/50%	Экзамен
Итого за 3-ий сем.			2	2					41		2/50%	Экзамен-27ч.
Основы драматургического анализа.	4		2	2	2				66		3/50%	Зачет, реферат
Итого за 4-ый сем.			2	2	2				66		3/50%	Зачет
Основы сценарной работы.	5		2	4	2				28		4/50%	Зачет с оценкой
Итого за 5-ый сем.			2	4	2				28		4/50%	Зачет с оценкой
Основы режиссёрского анализа.	6			4	4				28		4/50%	Зачет
Итого за 6-ой сем.				4	4				28		4/50%	Зачет
Роль драматургии и режиссёрского анализа в подготовке к постановке	7			2	2				41		2/50%	Экзамен, реферат

драматического спектакля.										
Итого за 7-ой сем.			2	2			41		2/50%	Экзамен- 27ч.
Всего			6	22	12		311		20/50%	зачёт-(4,6 сем.), зачет с оценкой (2, 5 сем.), экзамен-(1,3,7 сем.)- 81ч.

#### ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

#### **Драма и её художественный язык.**

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.

#### **Основы сценографии.**

Сценическое пространство. Создание единой театральной формы. Сцена и сценическое оборудование. Декорации. Виды декораций. Сценическая композиция.

#### **Основы техники сцены.**

Типы композиций. Двухмерное пространство сцены. Трёхмерное пространство сцены. Свет на сцене.

#### **Основы драматургического анализа.**

Основные этапы и принципы анализа драматического произведения. Анализ сюжетного развития. Анализ системы персонажей произведения. Анализ речевого строя произведения. Анализ образного строя произведения.

#### **Основы сценарной работы.**

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

#### **Основы режиссёрского анализа.**

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.

#### **Роль драматургии и режиссёрского анализа в подготовке к постановке драматического спектакля.**

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.

### **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 после-

дующим 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**

### **1 семестр**

#### **Вопросы и задания к экзамену:**

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.
7. Основные этапы и принципы анализа драматического произведения.
8. Анализ сюжетного развития.
9. Анализ системы персонажей произведения.
10. Анализ речевого строя произведения.
11. Анализ образного строя произведения.
12. Особенности инсценирования драматического произведения.
13. Основные этапы и принципы создания сценария.
14. Проработка сюжетных линий.
15. Выявление необходимого круга действующих лиц.
16. Работа над литературным текстом.
17. Основные принципы режиссёрского анализа.

#### **Самостоятельная работа**

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.

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.

### **2 семестр**

#### **Вопросы и задания к зачету с оценкой:**

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.

#### **Самостоятельная работа:**

- 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.

#### **Примерные темы рефератов:**

- 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.
- 7.Структура действия в современном спектакле.
- 8.Действенный анализ пьесы и роли.
- 9.Мастерство режиссёра.
- 10.Условность в драме и в театре.
- 11.Проблемы режиссуры.
- 12.Композиция в драме.
13. Драматургический конфликт.
14. Антиподы в драме.
15. Работа режиссёра над спектаклем.
16. Сюжет. Деталь.

### **3 семестр**

#### **Вопросы и задания к экзамену:**

- 1.Технические особенности изготовления декораций и костюмов.
- 2.Технические расчеты.
- 3.Технические описания.
- 4.Материалы: текстура и фактура.
- 5.Пропорции и масштаб.
- 6.Изготовление выгородки и макета декораций в масштабе.
- 7.Различные масштабы.
8. Искусство макетчика.
9. Макет – декорация в миниатюре.
- 10.Художник-технолог.
- 11.Конструкции театральных костюмов.
- 12.Предварительные экономические расчеты.
13. Составление сметы постановочных расходов на предстоящие спектакли.

#### **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.

### **4 семестр**

#### **Вопросы и задания к зачету:**

- 1.Идейно-тематический анализ.
- 2.Анализ действия пьесы.
- 3.Формально-композиционный анализ.
- 4.Текстовый анализ.

5. Анкантная модель.
6. От драмы к сценическому воплощению.

### **Самостоятельная работа:**

На примере пьесы А.П. Чехова показать:

1. Предлагаемые обстоятельства: фабулу, факты, события, эпоху, время и место действия, интригу и т.д.
2. Изучение эпохи, в которую писалась пьеса: исторический, политический, социальный контекст.
3. Эпоху в искусстве.
4. Среду: обстановку, окружающую героев.
5. Поиск основных событий: исходное, основное, центральное, финальное, главное.
6. Выделение событийного ряда.

### **Примерные темы рефератов:**

1. Выбор драматургического материала
2. Работа режиссера над пьесой. Первое впечатление
3. Определение темы пьесы, ее идеи и сверхзадачи
4. Действенный анализ пьесы
5. Композиция пьесы
6. Жанр пьесы и жанр спектакля
7. Анализ стиля
8. Изучение действительности
9. Режиссерское прочтение пьесы

## **5 семестр**

### **Вопросы и задания к зачету с оценкой:**

1. Формат сценария. Международный стандарт и «Русская запись». Вертикальный сценарий.
2. Названия сценария и имена персонажей
3. Как написать хорошую сцену?
4. Описание места, действия, персонажа
5. От идеи сценария к фабуле
6. Базовые модели структуры сценария
7. Главный герой. Трехмерный подход к созданию образа. Дуга характера
8. Конфликт. Виды, типология, конфликт на уровне сцены
9. Инструменты удержания внимания зрителя.
10. Архитектура сцен
11. Работа над диалогами

### **Самостоятельная работа:**

1. Примерный алгоритм работы над сценарием.
2. Алгоритмы переписывания. Когда следует остановиться и перестать переписывать
3. Как самостоятельно оценить переписанное
4. Искусство экранизации

## **6 семестр**

### **Вопросы и задания к зачету:**

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.

### **Самостоятельная работа:**

1. Владимирова С.В. Драма, режиссер, спектакль.
2. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера.
3. Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта.
4. Крыжицкий Г. О системе Станиславского.

5. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства.

6. Царев М. Мир театра.

### 7 семестр

#### Вопросы и задания к экзамену:

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.
5. Внерепетиционная и репетиционная работа.
6. Работа режиссёра с актёром: этапы «читки», репетиций, выпуска спектакля.
7. Особенности работы режиссёра с непрофессиональным коллективом.

#### Самостоятельная работа:

1. Театральное искусство Древнего Рима.
2. Зарождение литературной драмы в Древнем Риме (Ливий Андроник, Гней Невий).
3. Римский театр императорской эпохи.
4. Творческая деятельность скоморохов на территории Беларуси.
5. Драматургия и театральная деятельность В.И. Дунина-Марцинкевича.

#### Примерные темы рефератов:

1. Особенности театр Радивилов.
2. Особенности театр Огинского.
3. Особенности театр Тызенгауза.
4. Основные жанры современного театрального искусства.
5. Основы системы К.С. Станиславского.
6. Реформаторские идеи К.С. Станиславского.
7. Особенности театр В.Мейерхольда.
8. Новаторские идеи Е.Б. Вахтангова в театре.
9. Театр в годы Великой Отечественной войне.
10. Становление Белорусского театра.

## 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 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), 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?p11\\_id=32091](http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_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?p11\\_id=46404](http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_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?p11\\_id=32131](http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_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)
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» профиль «Театральное искусство».

Рабочую программу составили:

Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

К.ф.н., старший преподаватель В.В. Коленова

Рецензент (ы)  Гунин Б.Г., заслуженный деятель искусств РФ, директор ГАУК Владимирской области «Владимирский областной академический драматический театр».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО ИИХО протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой  Р.А. КУРЕНКОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии  Л.Н. УЛЬЯНОВА

**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 \_\_\_\_\_



Бурешкова Р.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 \_\_\_\_\_