

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



СВЕРЖДАЮ»

Проректор

по учебно-методической работе

А.А. Панфилов

2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНАРНО-РЕЖИССЁРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

(ВАРИАНТЫ ДИСЦИПЛИНЫ)

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 (экз./зачет)
7	2/72		4		4	64	Зачет с оценкой.
8	1/36		6		6	24	Зачет с оценкой.
9	2/72		6		6	60	Зачет с оценкой.
10	2/72		6		6	33	Экзамен (27ч.).
Итого	7/252		22		22	181	Экзамен (10 сем.)-27ч. Зачёт с оценкой- 7-9 сем.

Владимир, 2016

2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Сценарно-режиссёрские технологии» является дисциплиной по выбору. Имеет шифр БЗ.В.ОД.5. 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 «Сценарно-режиссёрские технологии» 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», «Основы драматургии и режиссёрского анализа», «Основы режиссуры культурно-просветительских представлений», «Основы режиссуры массовых представлений»). Предмет обеспечивает подробное изучение строения сцены и её технического оснащения, а также овладение основами композиции и основных техник постановки спектаклей.

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

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

Знать: современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);

Уметь: организовывать и подготавливать творческие проекты в области драматического искусства, осуществлять связи с различными слоями населения с целью пропаганды достижений мирового театрального искусства и культуры (СК-4).

Владеть: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Сценарно-режиссёрские технологии»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед., 252 часа.

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		
Технологии	7			4	4			64	21/25%	Зачет с

оформления драматического спектакля										оценкой.
Итого			4	4			64		21/25%	Зачет с оценкой
Режиссёрский замысел и его воплощение.	8		6	6			24		3/25%	Зачет с оценкой
Итого			6	6			24		3/25%	Зачет с оценкой
Сценарно режиссёрские технологии как основной принцип работы режиссёра.	9		6	6			60		3/25%	Реферат, зачет с оценкой
			6	6			60		3/25%	Реферат, зачет с оценкой
Тандем режиссёра, художника-сценографа, художника по костюмам, художника по свету и художника по гриму.	10		6	6			33		3/25%	Реферат, экзамен.
Итого			6	6			33		3/25%	Экзамен (27ч.)
Всего			22	22			181		11/25%	Экзамен (10 сем.)-27ч. Зачёт с оценкой-7-9 сем.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

Технологии оформления драматического спектакля

Основные этапы и принципы анализа драматического произведения. Анализ сюжетного развития. Анализ системы персонажей произведения. Анализ речевого строя произведения. Анализ образного строя произведения. Основы техники сцены. Особенности инсценирования драматического произведения.

Режиссёрский замысел и его воплощение.

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.

Сценарно режиссёрские технологии как основной принцип работы режиссёра.

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

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

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.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе составляет 25 % аудиторных занятий.

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

7 семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

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. Драматургический анализ драматического произведения.
13. Сравнительный драматургический анализ одножанровых драматических произведений.
14. Сравнительный драматургический анализ разножанровых драматических произведений.
15. Создание сценария на основе литературного источника.

Примерные темы рефератов:

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. Проанализировать нормативные акты по технике безопасности при работе на сцене.
2. Изучить технические характеристики основного оборудования сцены.
3. Дать анализ основным инструментам при создании сценария.

8 семестр

Вопросы 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.
6. Режиссёрский замысел как основа для практического осуществления театральной постановки.
7. Планирование работы по реализации режиссёрского замысла.
8. Работа режиссёра в профессиональном театре.
9. Координация усилий большого числа участников – создателей спектакля. Внерепетиционная и репетиционная работа
10. Работа режиссёра с актёром: этапы «читки», репетиций, выпуска спектакля.
11. Особенности работы режиссёра с непрофессиональным коллективом.
12. Структура действия в современном спектакле.
13. Действенный анализ пьесы и роли.
14. Мастерство режиссёра.
15. Условность в драме и в театре.
16. Проблемы режиссуры.
17. Композиция в драме.
18. Драматургический конфликт.
19. Антиподы в драме.
20. Работа режиссёра над спектаклем.
21. Сюжет. Деталь.

Примерные темы рефератов:

1. Внерепетиционная и репетиционная работа режиссёра.
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.

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.

9 семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Основные этапы и принципы создания сценария.
2. Проработка сюжетных линий.
3. Выявление необходимого круга действующих лиц.
4. Работа над литературным текстом.
5. Режиссура как истолкование драматического произведения.

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

Примерные темы рефератов:

- 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.

Самостоятельная работа:

- 1.В чём заключается специфика сценарно-режиссёрских технологий?
- 2.Литературный текст и основные законы его преобразования в сценарий?
- 3.Специфические особенности актёрско-режиссёрской работы?

10 семестр

Вопросы к экзамену:

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

Примерные темы рефератов:

- 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:

- 1.Проект литературных сценариев на основе литературных первоисточников.
- 2.Проект драматических сценариев для школьных театральных постановок с учётом возрастных особенностей предполагаемых участников постановки.
- 3.Режиссёрские принципы А. Эфроса.
- 4.Методы работы Ю. Любимова.

**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)

6. <http://lib4all.ru/>

2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>

3. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>

4. <http://www.belcanto.ru>

5. <http://www.classic-music.ru>

6. <http://www.create-daydream.narod.ru>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Актовый зал площадью 100 кв.м

Музыкальный инструмент (фортепиано)

CD/DVD/TV и видео аппаратура

1. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал (в оригинальном и электронном виде).

2. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет.

3. Аудитория, оборудованная проектором для просмотра наглядного материала.

4. Концертный зал для практического применения навыков по предмету (постановки концертов, мастер-классов, сценических отрывков и пр.)

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

Рабочую программу составил: 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  Любская Н.Н.