

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 сценографии и техники сцены»
(наименование дисциплины)

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Театральное искусство

Уровень высшего образования: Бакалавриат

Форма обучения: Очная

| Семестр | Трудоем- кость зач. ед, час. | Лек- ций, час. | Практич. занятий, час. | Лаборат . работ, час. | Инд. занятий, ч ас. | СРС, час. | Форма промежуточного контроля (экз./зачет) |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---|
| 7 | 3/108 | | 56 | | | 52 | Зачёт |
| 8 | 3/108 | | 54 | | | 54 | Зачёт с оценкой |
| Итого | 6/216 | | 110 | | | 106 | Зачёт; Зачёт с оценкой |

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Основы сценографии и техники сцены» является дисциплиной по выбору. Имеет шифр Б1.В.ДВ.6. Для изучения данной дисциплины студенту необходимо формирование знаний и навыков в области основных законов драматургического жанра, композиции, а так

же изучение необходимых навыков и приёмов для наиболее качественного и глубокого анализа сценического материала, его постановки.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина «Основы сценографии и техники сцены» 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 постановки литературно-музыкальной композиции», «Основы режиссуры массовых представлений»). Предмет обеспечивает подробное изучения строения сцены и её технического оснащения, а также овладение основами композиции и основных техник постановки спектаклей.

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

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

знать: о профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); о системе обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);

уметь: использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14);

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).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы сценографии и техники сцены»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 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 | Контрольные работы | СРС | КП / КР | | |
|---|---|-------|--------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|-----|---------|----------|--|
| Драма и её художественный язык | 7 | 1-6 | | | 18 | | | 18 | | 6/30% | 1-ый рейтинг - контроль |
| Основы сценографии | 7 | 7-9 | | | 18 | | | 17 | | 6/30% | 2-ой рейтинг - контроль |
| Основы техники сцены. | 7 | 10-12 | | | 20 | | | 17 | | 5/25% | 3-ий рейтинг - контроль |
| | | | | | 56 | | | 52 | | 6/30% | зачёт |
| Технологии оформления драматического спектакля | 8 | 1-6 | | | 18 | | | 18 | | 6/30% | 1-ый рейтинг - контроль |
| Режиссёрский замысел и его воплощение-принципы работы режиссёра в методике действенного анализа | 8 | 7-9 | | | 18 | | | 18 | | 6/30% | 2-ой рейтинг - контроль |
| Тандем режиссёра, художника-сценографа, художника по костюмам, художника по свету и художника по гриму. | 8 | 10-12 | | | 18 | | | 18 | | 6/30% | 3-ий рейтинг - контроль |
| | | | | | 54 | | | 54 | | 18/30% | Зачёт с оценкой |
| Всего | | | | | 110 | | | 106 | | 35/31,8% | Зачёт (7сем.); Зачёт с оценкой (8 сем.) |

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.

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.

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

Технологии оформления драматического спектакля.

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.

Режиссёрский замысел и его воплощение – принципы работы режиссёра в методике действенного анализа.

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.

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.

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 31,8% аудиторных занятий.

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

7 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1:

1. Специфика драмы как особого рода литературы.
2. Понятие драматургии как словесного искусства, воплощающего себя в действии.
3. Диалогическая форма драмы.

4. Аристотель о художественной природе драмы.
5. Литературный текст и его жизнь в условиях сцены.
6. Текст и подтекст.

Задания к рейтинг-контролю №2:

1. Основные этапы и принципы анализа драматического произведения.
2. Анализ сюжетного развития.
3. Анализ системы персонажей произведения.
4. Анализ речевого строя произведения.
5. Анализ образного строя произведения.

Задания к рейтинг-контролю №3:

1. Особенности инсценирования драматического произведения.
2. Основные этапы и принципы создания сценария.
3. Проработка сюжетных линий.
4. Выявление необходимого круга действующих лиц.
5. Работа над литературным текстом.
6. Основные принципы режиссёрского анализа.

Вопросы к зачёту:

1. Драматургический анализ драматического произведения.
2. Сравнительный драматургический анализ одножанровых драматических произведений.
3. Сравнительный драматургический анализ разножанровых драматических произведений.
4. Создание сценария на основе литературного источника.

Самостоятельная работа:

Создать:

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

Ответить на вопросы:

1. Режиссёрские принципы А. Эфроса.
2. Методы работы Ю. Любимова.

8 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1:

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

Задания к рейтинг-контролю №2:

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

Задания к рейтинг-контролю №3:

1. Внерепетиционная и репетиционная работа.
2. Планирование работы по реализации режиссёрского замысла.
3. Работа режиссёра с художником.
4. Работа режиссёра с музыкальным редактором, композитором, звукотехником.
5. Работа режиссёра с актёрами.

6.Создание атмосферы творчества.

Вопросы к зачёту с оценкой:

1. Структура действия в современном спектакле.
2. Действенный анализ пьесы и роли.
3. Мастерство режиссёра.
4. Условность в драме и в театре.
5. Проблемы режиссуры.
6. Композиция в драме.
7. Драматургический конфликт.
8. Антиподы в драме.
9. Работа режиссёра над спектаклем.
10. Сюжет. Деталь.

Самостоятельная работа:

Создать:

1. Режиссёрскую экспликацию на основе драматургического анализа.
2. Режиссёрский план работы над сценической реализацией спектакля.

Ответить на вопросы:

1. Режиссёрские идеи Г. Товстоногова.
2. Режиссёрские идеи К. Станиславского и Д. Немировича-Данченко.

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 : SGK 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?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 