

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 театрализованной композиции»
(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 ,час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
7	2/72				14	58	Зачёт
8	2/72	12	12			48	Зачет с оценкой
Итого	4/144	12	12		14	106	Зачёт; зачёт с оценкой

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Основы постановки театрализованной композиции» является дисциплиной по выбору. Имеет шифр Б1.В.ДВ.10. Курс ориентирован на овладение студентами знаниями основ режиссуры театрализованных представлений и 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 подобных мероприятий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина «Основы постановки театрализованной композиции» является одной из основных 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 дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки (в совокупности с дисциплинами «Основы драматургии и режиссёрского анализа», «Основы режиссуры культурно-просветительских представлений», «Основы постановки литературно-музыкальной композиции», «Основы режиссуры массовых представлений»). Предмет обеспечивает подробное изучение типологии театрализованных мероприятий; формы и методы режиссуры театрализованного представления; принципы и методику его организации; выразительные средства их режиссуры; этапы репетиционной работы творческо-постановочной группы театрализованного представления.

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

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

знать: основные культурно-просветительские программы современности (ПК-14);

уметь: применять теоретические знания в актёрско-режиссёрской и культурно-просветительской деятельности (СК-3);

владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 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 постановки театрализованной композиции»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед., 144 часа.

№ 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	7	1-6		6				20		1,5/25%	1-ый рейтинг - контроль

	«мизансцена».											
2	Ракурсы.	7	7-9		4				20		1/25%	2-ой рейтинг - контроль
3	Зрительный и звуковой ряд.	7	10-12		4				18		1/25%	3-ий рейтинг - контроль
					14				58		3,5/25%	зачёт
4	Время – пространство – ритм.	8	1-6	4		4			16		2/25%	1-ый рейтинг - контроль
5	Освоение сценического пространства	8	7-9	4		4			16		2/25%	2-ой рейтинг - контроль
6	Характер, маска.	8	10-12	4		4			16		2/25%	3-ий рейтинг - контроль
				12		12			48		6/25%	Зачёт с оценкой
Всего				12	14	12			106		9,5/25%	Зачёт (7сем.); Зачёт с оценкой (8 сем.)

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН:

Понятия «режиссер» и «мизансцена».

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.

Ракурсы.

Всякий сценический ракурс тяготеет к фасу. Фарс раскрывает всю фигуру артиста. Понятие анфас. Понятие «выгодной мизансцены».

Зрительный и звуковой ряд.

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.

Время – пространство – ритм.

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.

Режиссёрское искусство: сочинительское или интерпретаторское? Синтез в режиссуре. Синкретизм режиссёрского искусства.

Импровизация или моделирование.

Режиссер, воспроизводящий свою репетицию по букве домашней разработки. Режиссер, проводящий репетицию без подготовки.

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, художе-

ственно-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

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.

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.

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».

Вопросы к зачёту:

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.

8 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1:

1. Расскажите о сценографическом оформлении спектакля. как сценография связана с режиссёрскими идеями?
2. Спектакль В.Э. Мейерхольда «Маскарад». Проанализируйте мизансценическое решение.
3. Синтезирование в режиссуре.

Задания к рейтинг-контролю №2:

1. Подготовить экспликацию на предложенную педагогом пьесу.
2. Уметь объяснить композиционное и режиссёрское решение в подготовленной экспликации.
3. Проанализировать свои ошибки.

Задания к рейтинг-контролю №3:

1. Подготовить сценарий массового представления (учесть свет, звук, мизансцены, декорации, актёров).
 2. Проанализировать самостоятельно:
 - восприятие и эмоциональная возбудимость, заразительность, художественная интуиция, наблюдательность, вкус, чувство юмора;
 - творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость образного мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент;
 - зрелость мышления – ощущение стиля, понимания смысла произведения и своеобразии видения окружающей действительности;
 - использование технические речевые навыки при воплощении авторского текста.
 - создание яркой речевой манеры и характерность;
 - художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций.
 - точность прочтения и исполнения текста.
- .Провести самоанализ ошибок исполнения, несоблюдения мизансценического рисунка и др.

Вопросы к зачёту с оценкой:

1. Азумит простейшей мизансцены.
2. Секрет «лево – право».
3. Сценические планы.
4. Рельеф.
5. Ракурсы.
6. Графика.
7. Движение и слово.
8. Пластическая реакция.
9. Зрительный и звуковой ряд.
10. Время – пространство – ритм.
11. Мизансцена толпы.
12. Фрагментация.
13. Мизансцены монолога.
14. Ограничительная графика.
15. Парадокс.

16. Контраст.
17. Контрапункт.
18. Косвенное общение.
19. Выгородка.
20. Рассказ или показ.
21. Обозреваемость мизансцены.
22. Укрепление.
23. Мизансцена и свет.

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.

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?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)

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

