

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

УТВЕРЖДАЮ
 Проректор
 по образовательной деятельности
 А.А.Панфилов
 «_____» _____ 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Сценарно-режиссерские технологии»

Направление подготовки **44.04.01 Педагогическое образование**
 Профиль/программа подготовки **Музыкальное и театральное искусство**
 Уровень высшего образования **магистратура**
 Форма обучения **очная**

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
1	2/72	18	18		36	Зачет с оценкой
2	3/108	18	18		36	Зачет с оценкой
3	2/72	18	18		36	Зачет с оценкой
4	3/108	20	20		40	Экзамен (27 ч.)
Итого	10/360	74	74		148	Зачет с оценкой (1, 2, 3 сем.) экзамен (4 сем.27 ч)

Владимир 2020

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Сценарно-режиссерские технологии» заключается в формировании профессиональных компетенций в области теоретических и практических основ сценарной разработки и постановки сценических форм искусства; формировании 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.

Задачи:

- освоить теоретические основы разработки сценарной основы сценического действия;
- научить основным законам постановочного процесса;
- научить необходимым навыкам и приёмам для качественного и глубокого анализа сценарного материала и его реализации на площадке;
- освоить технологии и методики разработки и постановки сценического действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сценарно-режиссерские технологии» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Пререквизиты дисциплины: «История искусств», «Культурология», «Социология искусства» «Преддипломная практика» и «Искусство как объект научного исследования».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
1	2	3
ОПК-7	частично	Знать: - реализуемые образовательные программы; современные психолого-педагогические технологий взаимодействия, с учетом основных закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных, этнических и культурных различий, особенностей социализации личности Уметь: - взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных Владеть: - навыком применения реализуемых образовательных программ с применением собственных образовательных технологий
ПК-2 – способен постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте, анализировать и интерпретировать	частично	знать: – методы анализа и интерпретации произведений искусства и современных арт-объектов уметь: – постигать произведение искусства в культурно-историческом аспекте владеть:

произведение искусства и современные арт-объекты		– методами анализа и интерпретации произведений искусства
--	--	---

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем 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, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	СРС		
1	Темпо-ритм. Законы темпоритмического построения действия.	1	1-6	6	6		12	6/50%	Рейтинг-контроль №1
2	Конфликт. Значение конфликта как основы драматического произведения.	1	7-12	6	6		12	6/50%	Рейтинг-контроль №2
3	Композиция. Принципы композиционного построения.	1	13-18	6	6		12	6/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 1 семестр:				18	18		36	18/50%	Зачёт с оценкой
4	Мизансцена. Выразительный язык мизансценического построения. Законы мизансценирования	2	1-6	6	6		6	6/50%	Рейтинг-контроль №1
5	Режиссерский замысел, его значение в постановочном процессе.	2	7-12	6	6		6	6/50%	Рейтинг-контроль №2
6	Основные компоненты режиссерского замысла.	2	13-18	6	6		6	6/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 2 семестр:				18	18		36	18/50%	Зачёт с оценкой
7	Художественно-выразительные средства режиссуры эстрадного номера	3	1-6	6	6		6	6/50%	Рейтинг-контроль №1
8	Специфические черты эстрадного номера.	3	7-12	6	6		6	6/50%	Рейтинг-контроль №2
9	Постановочный и репетиционный процесс.	3	13-18	6	6		6	6/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 3 семестр:				18	18		36	18/50%	Зачёт с оценкой
10	Сценарий как вид литературно-драматического искусства	4	1-6	6	6		6	6/50%	Рейтинг-контроль №1
11	Диалогово-монологовая часть сценария, ремарка.	4	7-12	7	7		7	7/50%	Рейтинг-контроль №2

12	Сценарный план	4	13-18	7	7		7	7/50%	Рейтинг-контроль №3
Всего за 4 семестр:				20	20		40	20/50%	Экзамен (27 ч.)
Итого по дисциплине				74	74		148	74/50%	Зачет с оценкой (1, 2, 3 сем.), экзамен (4 сем., 27 ч)

Содержание лекционных занятий по дисциплине

1 семестр

Тема 1. Темпо-ритм. Законы темпо-ритмического построения действия.

Содержание лекционных занятий.

ТЕМПО-РИТМ - сочетание ритма (напряженности пульса, внутренней интенсивности постановки) и темпа (внеш. проявления хода сквозного действия), которые могут либо совпадать, либо резко контрастировать друг с другом. Темпо - ритм театрализованного представления - сочетание взаимодействия внутренней и внешней динамики исполнения и сочетание номеров и эпизодов.

Тема 2. Конфликт. Значение конфликта как основы драматического произведения.

Содержание лекционных занятий.

Конфликт-столкновение, борьба идей. Воплощается через сюжет. Сам воплощается в сюжете через организацию событийного ряда. Преломляется и трансформируется в судьбах героев. (В основе конфликта лежит нарушение, которое не может сохраняться в качестве нарушения, а должно быть изменено). Особенности сценического конфликта

Тема 3. Композиция. Принципы композиционного построения.

Содержание лекционных занятий.

КОМПОЗИЦИОННОЕ ЦЕЛОЕ КАК СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ. СРЕДСТВА ГАРМОНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ

Композиционные принципы (законы композиции).

Композиционное целое как система отношений. Средства гармонизации художественной формы.

Моделирование целостной формы через отношения сходного и противоположного - композиционные правила.

Содержание практических занятий по дисциплине

1 семестр

Тема 1 Темпо-ритм. Законы темпо-ритмического построения действия.

Содержание практических занятий.

Отработка навыков построения темпоритмического построения

Тема 2. Конфликт. Значение конфликта как основы драматического произведения.

Содержание практических занятий.

Отработка навыков разработки конфликта и его воплощения.

Тема 3. Композиция. Принципы композиционного построения.

Содержание практических занятий.

Отработка навыков композиционного построения.

2 семестр

Тема 4. Мизансцена. Выразительный язык мизансценического построения. Законы мизансценирования

Содержание лекционных занятий.

Расположение актёров на сцене в тот или иной момент действия.

Мизансцена язык режиссера.

Построение точных мизансцен при решении массовых сцен с участием большого количества действующих лиц, в композиционной разработке «малонаселенных» эпизодов.

Тема 5. Режиссерский замысел, его значение в постановочном процессе.

Содержание лекционных занятий.

Замысел неосуществленное решение художественной задачи. Он возникает в сознании разработчика мероприятия как творческий набросок, задуманный план действия, как схема будущего художественного произведения, установка на творческий поиск. Проходит – от первоначальной, интуитивно осознаваемой, идеи до целостной, отчетливо проявляющейся концепции художественного произведения.

Тема 6. Основные компоненты режиссерского замысла.

Содержание лекционных занятий.

Замыселяется первоначальным, исходным моментом подготовки художественной акции. Он вызывается жизненным событийным фактом, жизненной проблемой, которая волнует людей и в первую очередь самого режиссера. Структура замысла: тема, сюжет, идея, сверхзадача.

3 семестр.

Тема 7. Художественно-выразительные средства режиссуры эстрадного номера

Содержание лекционных занятий.

Выразительные средства эстрадного искусства: разговорные – живое слово, сценическая речь; печатные – журналы, газеты, сценарии, драматургические материалы, художественная литература; средства массовой информации – радио, телевидение, газеты; технические средства – усилительная, световая, звуковая

аппаратура, диски, компьютеры и т.д.; специфические выразительные средства в музыкальном, хореографическом, оригинальном жанре.

Тема 8. Специфические черты эстрадного номера.

Содержание лекционных занятий.

Многожанровость, объединяет музыку, танец, пение, разговор, цирк и т.п. открытая сцена (эстрада), прямой контакт с публикой, «открытость» мастерства, способность к мгновенному перевоплощению.

Тема 9. Постановочный и репетиционный процесс.

Содержание лекционных занятий.

Репетиция как основная форма подготовки номера. Полное создание действия, разработка и раскрытие режиссерского замысла через все театральные компоненты - от актерской игры до выразительных средств.

4 семестр

Тема 10. Сценарий как вид литературно-драматического искусства

Содержание лекционных занятий.

Сущность понятий "драма", "драматургия", "сценарий". Культурно-историческая эволюция и специфика сценарной драматургии. Сценарный замысел и его компоненты. Особенности организации сюжета сценария. Композиционная закономерность построения сценария.

Тема 11. Диалогово-монологическая часть сценария , ремарка.

Содержание лекционных занятий.

Ремарка – значение и происхождение слова. Ремарке принадлежит ведущая роль, ее взаимодействие с элементами сценария (диалогом, интервью, закадровым текстом).

Тема 12. Сценарный план

Содержание лекционных занятий.

Сценарий как литературное произведение, результат литературного творчества. Структура сценарного плана, его основные компоненты, событийный ряд. Эпизодная структура сценарного плана. Составление плана при подготовке и проведении мероприятия.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Технология оформления театрализованного действия» используются разнообразные образовательные технологии как традиционные, так и с применением активных и интерактивных методов обучения.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (тема №3,4,9,10);*
- *Анализ ситуаций (тема №1,2,5,6,12);*
- *Разбор конкретных ситуаций (тема №3,7,8,10,11);*

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

Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен, зачет с оценкой).

Семестр 1

Задания для рейтинг-контроля №1:

1. Темпо-ритм. Законы темпо-ритмического построения действия.
2. Конфликт. Значение конфликта как основы драматургии постановки.
3. Композиция. Принципы композиционного построения в

Задания для рейтинг-контроля №2:

1. Основные принципы построения композиции номера
2. Построение конфликта номера
3. Анализ структуры конфликта

Задания для рейтинг-контроля №3:

1. Анализ эстрадного номера
2. Характеристика событийного ряда номера
3. Выявление цепочки конфликтов эстрадного номера

Вопросы к зачету с оценкой

1. Основные принципы построения композиции номера
2. Построение конфликта номера.
3. Анализ структуры конфликта.

Самостоятельная работа:

1. Разработать развернутый анализ эстрадного номера

2 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1:

1. Самостоятельное мизансценирование .
2. Анализ мизансцен номеров.
3. Разработка мизансценического плана.

Задания к рейтинг-контролю №2:

1. Составление основных тем постановок номеров
2. Разработка идеи номера
3. Разработка сюжета номера

Задания к рейтинг-контролю №3:

1. Разработка замысла номера.
2. Защита замысла номера.
3. Анализ замысла номера.

Вопросы к зачету с оценкой

1. «Тема», как компонент режиссерского замысла.
2. Анализ режиссерского замысла мероприятия
3. «Идея» как компонент режиссерского замысла.
4. Анализ режиссерского замысла мероприятия
5. «Сюжет» как компонент режиссерского замысла.

Самостоятельная работа

Знакомство с различными видами и жанрами искусства. Анализ произведения, определения события, конфликта и предлагаемых обстоятельств подведет исполнителей к осознанию содержания произведения искусства, осмыслению мизансцены, задачи каждого "действующего лица", атмосферы, и, наконец, к раскрытию стиля и жанра выбранного художественного произведения. Разработка режиссерского замысла эстрадного номера

3 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1

1. Подготовка к репетиции с исполнителями.
2. Анализ выразительных средств
3. Подбор выразительных средств

Задания к рейтинг-контролю №2

1. Поиск индивидуальных черт номера
2. Подготовка номера
3. Анализ номера

Задания к рейтинг-контролю №3

1. Выстраивание эпизода
2. Работа с исполнителями Мизансцены монолога.
3. Обсуждение номера

Вопросы к зачету с оценкой

1. Подготовка репетиционного плана
2. Структура репетиции
3. Анализ результативности репетиционного процесса.

Самостоятельная работа:

1. Проведение репетиции.
2. Отработка репетиционных задач
3. Отработка номера

4 семестр

Задания к рейтинг-контролю №1

1. Анализ сценариев и определение видов монтажа, сценарного хода.
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. Режиссерский сценарий.
2. Основные этапы и принципы анализа драматического произведения.
3. Анализ сюжетного развития.

Задания к рейтинг-контролю №3

1. Работа над созданием сценария театрализованного тематического концерта.

2. Проработка сюжетных линий.
3. Выявление необходимого круга действующих лиц.
4. Работа над литературным текстом.
5. Основные принципы режиссёрского анализа.

Самостоятельная работа:

1. Просмотр видеоматериала театрализованных концертов, посвященных знаменательным датам. Письменный анализ просмотренного видеоматериала.
2. Подготовка номера для театрализованного концерта.

Задания к экзамену

1. Сценарная работа по отбору и организации материала для литературно-музыкальной композиции.
2. Создание сценария номера и литературно-музыкальной композиции.

Вопросы к экзамену

Разработка индивидуального эстрадного номера

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. 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) — 232 с.	2015		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2291/1/00845.pdf
2. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.дан. – СПб.: Лань, Планета музыки – 456 с.	2016		http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf
Дополнительная литература			
1.Грачева Л.В. Психотехника актёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. Дан. –СПб.: Лань, Планета музыки	2015		p://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4249/1/01423.pdf

7.2. 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.

7.3. Интернет-ресурсы

1. Электронная библиотека RoyalLib.com. URL: <http://royallib.com/> (дата обращения: 01.09.2020)
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: 01.09.2020).
3. Электронные книги и учебники на тему «История театра». URL: <http://knigafund.ru> (дата обращения: 01.09.2020)

4. Книга «Театральная история» А. Соломонов, М.: 2015. URL:<http://litmir.co> (дата обращения: 01.09.2020)
5. Книги о театре, истории и театральном искусстве. URL:<http://istkniga.ru> (дата обращения: 01.09.2020)
6. <http://lib4all.ru/>
7. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
8. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
9. <http://www.belcanto.ru>
10. <http://www.classic-music.ru>
11. <http://www.create-daydream.narod.ru>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Практические работы проводятся в аудитории №25.

Технические средства обучения:

- Музыкальный центр
- DVD проигрыватель
- Телевизор

Рабочую программу составил
К.п.н., доц. каф. МО _____

(ФИО, подпись)

Захаров Р.Г.

Рецензент

Директор

ГБУК

ВО

ЦПИИ

«Центр пропаганды изобразительного искусства»

А.В. Александров

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО

Протокол № 11 от 25.06.2020 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор _____

Л.Н. Ульянова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии

ИИХО направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

Протокол № 7 от 29.06.2020 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор _____

Л.Н. Ульянова

