

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.8.2 ОСНОВЫ ПОСТАНОВОЧНОЙ РАБОТЫ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	«Сценические искусства»
Формы обучения	Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Основы постановочной работы». Нижний Тагил :
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 13 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н.

Миронов А.В.

Рецензент: зав. кафедрой ТХО, к.культ-и

Садриева А.Н.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой

А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В. Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Миронов А.В., 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Результаты освоения дисциплины.....	4
Структура и содержание дисциплины.....	8
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	8

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения	8
Содержание дисциплины.....	11
Образовательные технологии.....	21
Учебно-методические материалы.....	22
Задания и методические указания по организации практических занятий....	22
Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	26
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	27
Текущий контроль качества усвоения знаний.....	27
Промежуточная аттестация.....	27

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.2. Цель освоения курса: приобрести необходимые знания, творческие навыки, практические умения в области режиссуры культурно-массовых мероприятий.

1.3. Основные задачи курса:

- изучить виды, формы и основы технологии организации культурно-массовых мероприятий;
- сформировать практические умения и навыки сценарного мастерства и режиссуры массовых праздников и театрализованных представлений;
- овладеть навыками создания драматического сценария на основе литературного первоисточника;
- развить навыки руководства творческо-производственной деятельностью художественного самодеятельного коллектива;
- изучить методы работы над ролью и создания сценического образа роли;
- овладеть навыками перехода в творческое состояние и умением действовать в мире сценического вымысла;
- овладеть навыками выразительного и пластического поведения в пространстве сцены;
- овладеть навыками выразительной сценической речи, представлениями о жанрах сценической речи;
- развить творческие способности, художественный вкус студентов, чувство меры и такта при написании сценариев и их воплощении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы постановочной работы» включена в модуль «Дисциплины профильной подготовки» вариативной части цикла «Дисциплины (модули)» программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства».

Программа «Основы постановочной работы» направлена на профессиональную организацию творческой деятельности студентов в рамках театрально-сценических постановок (проведение культурно-массовых мероприятий, концертных программ, новогодних шоу-программ для детей, подростков и взрослых, спектаклей, театрализованных представлений, календарных и юбилейных мероприятий и иных праздников).

Организация и режиссура самодеятельного коллектива – это особый род культурно-просветительной деятельности. Ее задачей является организация самого процесса коллективного творчества, где постановка спектакля, сценическое обучение неразрывно связаны с режиссурой самой жизни коллектива, «режиссурой личности», формированием активной жизненной позиции участников самодеятельного театра.

Основополагающими методологическими принципами настоящей программы являются режиссерско-педагогические принципы организации процессов актерской импровизации в условиях театральной образности. Межпредметные связи программы прослеживаются с дисциплиной профильной подготовки «Актерское мастерство и сценическая речь».

Освоение дисциплины «Основы постановочной работы» опирается на овладение студентами основными навыками актерского мастерства, сценической речи и приобретенными знаниями в сфере истории сценических искусств, которое предшествует изучению данной дисциплины.

В образовательных учреждениях культурно-массовые мероприятия – одна из частей внеучебного воспитательного процесса, форма организации досуга, средство формирования и развития у студентов творческих способностей. Поэтому очень важно формирование у студентов умений и навыков в области организации, проведения и режиссуры культурно-массовых мероприятий.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
- СК-2 – готовность анализировать художественные произведения различных форм, жанров и стилей;

СК-6 – способность реализовывать творческий потенциал в различных видах самостоятельной деятельности (педагогической, просветительской, аранжировочной, композиторской, звукорежиссерской, исследовательской, исполнительской и постановочной).

Студенты, выполнившие программу курса «Основы постановочной работы», должны:

знать:

- современные методики обучения и воспитания, концептуальные подходы к обеспечению качества учебно-воспитательного процесса; технологии организации развивающих видов деятельности обучающихся: познавательной, трудовой, художественной, спортивной, общественной, ценностно-ориентационной, коммуникативной;

- типологические отличия различных видов искусства, их деление на роды и жанры, изобразительно-выразительные средства различных искусств; основные теоретические понятия и категории, необходимые для восприятия и анализа произведения искусства;

- специфические особенности музыкально-инструментального исполнительства; последовательность фаз, стадий и этапов комплексного исполнительского освоения музыкального произведения; градации средств исполнительской выразительности, закономерности и художественно-эстетические условия их использования; строение голосового аппарата человека; акустические возможности голоса, позволяющих петь без ущерба для голосообразующей системы; различные вокально-методические и практические подходы к постановке голоса; основные положения системы К.С. Станиславского; методы работы над ролью и создания сценического образа роли;

уметь:

- применять основные информационно-исследовательские навыки, связанные с получением, переработкой и освоением художественной информации;

- исполнять вокальные и инструментальные произведения на оптимальном уровне качества; переходить в творческое состояние и действовать в мире сценического вымысла; исполнять роль в спектакле, чтецкую программу; применять выученный репертуар в практической деятельности в различных типах образовательных организаций;

владеть:

- основами профессиональной деятельности; способами взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; основными методами обучения и воспитания, обеспечивающими качество учебно-воспитательного процесса на конкретной ступени образовательного учреждения;

- навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений;

- навыками вокально-инструментального исполнительства, исполнительской деятельности в области актерского мастерства и сценической речи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	3, 5, 8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432
Контактная работа , в том числе:	162
Лекции	-
Практические занятия	162
Самостоятельная работа , в том числе:	216
Изучение практического курса	116
Самоподготовка к текущему контролю знаний	100
Подготовка к диф.зачетам в 3 и 8 семестрах и экзамену в 5 семестре	54

№	Название раздела темы	Распределение часов				Самост работа
		Трудоемкость	Аудит. занятия	Виды занятий		
				Лекции	Сем. и практич	
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Организация концертно-сценической деятельности и ее формы					
1	<i>Тема 1. Технология организации культурно-массового мероприятия</i>	24			8	16
2	<i>Тема 2. Концерт и концертные программы</i>	24			8	16
3	<i>Тема 3. Театрализованные вечера и театрализованные композиции</i>	24			8	16
	Раздел 2. Основы сценарного мастерства					
4	<i>Тема 1. Виды сценариев. Сценарный замысел и его компоненты</i>	36			12	14
5	<i>Тема 2. Сценарно-режиссерский ход. Драматургия. Функции музыки в сценарии</i>	36			12	14
	Раздел 3. Сценарно-режиссерские рекомендации по организации культурно-массовых мероприятий					
6	<i>Тема 1. Принципы режиссуры театрализованных представлений</i>	18			6	12
7	<i>Тема 2. Приемы режиссуры. Активизация аудитории</i>	24			12	12
8	<i>Тема 3. Изобразительная режиссура театрализованных представлений. Аудиовизуальные и технические средства</i>	22			8	14
	Раздел 4. Основы сценарной работы					
9	<i>Тема 1. Особенности инсценирования недраматического произведения. Основные этапы и принципы создания сценария</i>	24			12	12
10	<i>Тема 2. Написание сценария праздника</i>	26			12	14
11	<i>Тема 3. Написание инсценировки литературного произведения</i>	26			12	14
	Раздел 5. Творческий тренинг					
12	<i>Тема 1. Практикум на сцене</i>	36			20	16
13	<i>Тема 2. Действие в искусстве актера</i>	26			10	16
14	<i>Тема 3. Подготовка к сценическому действию и формирование основ актерского мастерства</i>	26			10	16
15	<i>Тема 4. Инсценирование</i>	26			12	14
	Подготовка к диф.зачетам в 3 и 8 семестрах и экзамену в 5 семестре	54				54
	Всего часов	432	162		162	216+54

Заочная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	3-8 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	432

Контактная работа, в том числе:	46
Лекции	-
Практические занятия	46
Самостоятельная работа, в том числе:	369
Изучение практического курса	269
Самоподготовка к текущему контролю знаний	100
Подготовка к диф.зачетам в 4 и 8 семестрах и экзамену в 6 семестре	17

№	Название раздела темы	Распределение часов				Самост работа
		Трудоемкость	Аудит. занятия	Виды занятий		
				Лекции	Сем. и практич	
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Организация концертно-сценической деятельности и ее формы					
1	<i>Тема 1. Технология организации культурно-массового мероприятия</i>	21			2	19
2	<i>Тема 2. Концерт и концертные программы</i>	28			2	26
3	<i>Тема 3. Театрализованные вечера и театрализованные композиции</i>	24			2	26
	Раздел 2. Основы сценарного мастерства					
4	<i>Тема 1. Виды сценариев. Сценарный замысел и его компоненты</i>	28			4	24
5	<i>Тема 2. Сценарно-режиссерский ход. Драматургия. Функции музыки в сценарии</i>	28			4	24
	Раздел 3. Сценарно-режиссерские рекомендации по организации культурно-массовых мероприятий					
6	<i>Тема 1. Принципы режиссуры театрализованных представлений</i>	24			4	20
7	<i>Тема 2. Приемы режиссуры. Активизация аудитории</i>	24			4	20
8	<i>Тема 3. Изобразительная режиссура театрализованных представлений. Аудиовизуальные и технические средства</i>	24			4	20
	Раздел 4. Основы сценарной работы					
9	<i>Тема 1. Особенности инсценирования недраматического произведения. Основные этапы и принципы создания сценария</i>	24			4	20
10	<i>Тема 2. Написание сценария праздника</i>	32			2	30
11	<i>Тема 3. Написание инсценировки литературного произведения</i>	32			2	30
	Раздел 5. Творческий тренинг					
12	<i>Тема 1. Практикум на сцене</i>	34			4	30
13	<i>Тема 2. Действие в искусстве актера</i>	32			2	30
14	<i>Тема 3. Подготовка к сценическому действию и формирование основ актерского мастерства</i>	34			4	30
15	<i>Тема 4. Инсценирование</i>	32			2	30
	Подготовка к диф.зачетам в 4 и 8 семестрах и экзамену в 6 семестре	17				17

	Всего часов	432	46		46	369+17
--	--------------------	-----	----	--	----	--------

4.3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация культурно-сценической деятельности и ее формы

Тема 1. Технология организации культурно-массового мероприятия

Методика организации культурно-массового мероприятия. Этапы подготовки культурно-массового мероприятия, работа администраторской, творческой и технической групп.

Тема 2. Концерт и концертные программы

Вид концертов и творческие проблемы. Принципы их организации. Составные части сборного концерта. Сюжетная линия концерта и расстановка номеров. Тематический концерт. Камерные концерты. Театрализованные концерты. Главенство темы в театрализованных концертах. Принцип блоков и эпизодов в театрализованных концертах. Приемы театрализации в концертах. Соблюдение драматургической логики, выстройка событийного ряда.

Тема 3. Театрализованные вечера и театрализованные композиции.

Театрализованные вечера. Их виды и особенности в ходе подготовки и проведения. Разнообразие театрализованных вечеров по их форме, структуре, содержанию, проведению, драматургии и постановке. Виды вечеров. Тема вечера. Своеобразие способа включения информации в тот или иной тип театрализованного вечера. Основные приемы постановки вечеров, использование художественного и документального материала. Поиск образного решения при подготовке вечера. Театрализованные композиции. Понятие композиции. Виды композиций. Литературная композиция. Композиции сюжетные, хронологические, логически последовательные, ассоциативные. Театрализованные композиции. Литературно-музыкальные композиции. Театрализация как основной метод работы с художественными и документальными источниками и материалами в сценарии композиции. Роль музыки в композиции. Чтецкие композиции. Искусство композиции как метод мышления. Главенство идеи, а не компиляция разнородного материала. Монтаж – ведущий метод в искусстве создания композиций. Приемы творческого монтажа.

Раздел 2. Основы сценарного мастерства

Тема 1. Виды сценариев. Сценарный замысел и его компоненты

Виды сценариев. Режиссерский сценарий. Сценарий как основная форма драматургии кино и телевидения. Сюжетный сценарий. Сценарный план. Компилятивный сценарий. Сценарно-авторская группа. Специфика ее работы. Особенности работы сценариста-документалиста. Важность творческого тренинга для сценариста. Мозговой штурм.

Сценарный замысел и его компоненты. Рождение замысла сценария. Отправная точка сценария. Заданность темы сценария или выношенность проблемы. Факт жизни и искусства. Работа с реальными героями. Место вымысла в сценарии. Определение темы. Уточнение темы. Изучение материала. Идея замысла. Проверка идей и сверхзадачей собранного материала. Корректировка замысла. Поиск художественных приемов и средств для полного отражения замысла. Основные компоненты сценария: тема, идея, материал. Выстройка по эпизодам и мизансценам. Уточнение текста.

Тема 2. Сценарно-режиссерский ход. Драматургия. Функции музыки в сценарии

Сценарно-режиссерский ход. Соединение компонентов сценария единым приемом. Понятие сценарного хода. Виды сценарных ходов. Сюжетный ход. Требования к единому, сквозному ходу на протяжении всего сценария. Подчинение эпизодов сценария единому ходу – сквозному приему. Свой прием в эпизодах сценария. Монтаж эпизодов в соответствии с требованиями единого сценарного хода.

Драматургия. Композиционная структура. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, финал, эпилог, пролог. Драматический конфликт.

Функции музыки в сценарии. Музыка – важнейший элемент любого массового зрелища. Музыка как средство художественно-образного раскрытия темы. Функции музыки в музыкальном оформлении зрелищ. Музыкальный пролог, эпилог. Музыкальный антракт, отбивка, заставка, подложка, музыкальный финал и др.

Раздел 3. Сценарно-режиссерские рекомендации по организации культурно-массовых мероприятий

Тема 1. Принципы режиссуры театрализованных представлений

Основные принципы работы режиссера. Режиссерский замысел – план постановки. Состав режиссерского замысла. Режиссер как толкователь, как зеркало, как организатор. Создание режиссером постановочного плана. Разработка эпизодов и их монтаж. Создание точной композиции действия. Создание репетиционного плана. Сверхзадача и событийный ряд зрелища.

Тема 2. Приемы режиссуры. Активизация аудитории

Цели, задачи, приемы режиссуры. Приемы импровизации. Типы импровизации. Прием сценической реализации метафоры. Прием парадоксальной трактовки сцены и образа. Прием включения в текст роли ремарок. Акцент на активизацию зрительской аудитории.

Тема 3. Изобразительная режиссура театрализованных представлений. Аудиовизуальные и технические средства

Сценографическое решение. Свет. Его функции, выразительные возможности. Решение всего представления и отдельно каждого номера или эпизода. Звук и шумовые эффекты. Вспомогательная роль шумового оформления и примеры самостоятельного значения. Видео, теле- и кинофрагменты и технические средства в общем замысле. Основные принципы отбора технических средств выразительности.

Раздел 4. Основы сценарной работы

Тема 1. Особенности инсценирования недраматического произведения. Основные этапы и принципы создания сценария.

- выбор литературного первоисточника и определение его сценических потенций;
- определение основной идеи драматического сценария и соотнесение этой идеи с содержанием литературного первоисточника;
- выявление необходимого круга действующих лиц (сокращение или увеличение числа персонажей первоисточника, обусловленное задачами сценического действия);
- определение композиционной структуры (разбивка на акты, сцены, определение основных логически значимых разделов – экспозиции, завязки, развития действия, кульминации и т. д.);
- проработка сюжетных линий и их соотнесение с композиционной структурой;
- работа над литературным текстом – компиляция на основе литературного первоисточника или написание нового текста с целью создания речевых характеристик персонажей и отражения в текстовом материале всех необходимых сюжетных перипетий и логики взаимодействия персонажей.

Тема 2. Написание сценария праздника

Работа над созданием эскиза к сценарию. Детальная разработка сценария. Написание сценариев на темы «Новый год», «День Знаний», «День Российского единства», «Выпускной вечер», «Масленица», «Рождество», «Последний звонок», «Посвящение в студенты», «День книги», «День театра» и другие, предложенные студентами. Коллективное обсуждение сценариев. Выявление и исправление ошибок.

Тема 3. Написание инсценировки литературного произведения

Создание студентами прозаических и поэтических инсценировок на основе классических и современных литературных произведений. Коллективное обсуждение инсценировок. Выявление ошибок.

Раздел 5. Творческий тренинг

Тема 1. Практикум на сцене

Выполнение творческих упражнений, работ по организации культурно-массовых мероприятий, сценарному мастерству, режиссуре. Индивидуальные и групповые творческие работы. Зрительская практика. Творческие показы. Разбор ошибок.

Тема 2. Действие в искусстве актёра.

Действие как материал актерского искусства. Психофизические основы действия. Эмоциональное переживание и физическое действие. Выработка навыка «владения действием» как владения единым психофизическим процессом. Развитие элементов органического действия актера: тренировка и развитие внимания, наблюдательности, воображения, фантазии, памяти.

Действие как осмысленное и целенаправленное движение. Логика действий, психологическая мотивация. Содержательность и выразительность действий.

Действия в предлагаемых обстоятельствах. От переживания к перевоплощению. Логика и техника бессловесных элементов действия. Логика и техника словесного действия. Реализм и условность сценического действия.

Тема 3. Подготовка к сценическому действию и формирование основ актерского мастерства.

Простые действия с воображаемыми предметами. Настройка на партнера и коллектив. Сценические этюды-импровизации в обстоятельствах простых отношений. Опыт театрализации житейских наблюдений и литературных ситуаций. Освоение сценического пространства. Освоение сценического времени.

Развитие навыков перевоплощения. Характер, маска. Внутренняя и внешняя характерность представляемого персонажа. Развитие навыков действия-взаимодействия (содействия, воздействия, противодействия). Значение стереотипов поведения и навыки творческого преодоления стереотипов.

Тема 4. Инсценирование

Принципы инсценирования. Подбор произведения для инсценирования. Адаптация произведения к инсценированию. Драматургическая логика при инсценировании. Постановочная работа при инсценировании.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Основы постановочной работы» является дисциплиной, готовящей будущих педагогов, чья профессиональная деятельность будет связана с культурно-досуговым направлением. Отбор содержания предлагаемой программы обусловлен актуальностью и востребованностью курса. Курс включает освоение ряда сведений о технологии организации культурно-массового мероприятия, о формах, видах культурно-массовых мероприятий. Уделяется значительное внимание сценарному мастерству, режиссерскому замыслу. Даются основы режиссуры культурно-массовых мероприятий.

Отбор учебного материала в соответствии с целью и задачами дисциплины основывается на следующих принципах:

- соответствие особенностям жанра школьного театра;
- соотнесенность материала с особенностями восприятия студентов;
- практическая применимость режиссерских разработок в школе.

Практические занятия предполагают творческие задания, практический тренинг, требующие не только теоретических знаний, но и, главным образом, фантазии, воображения, самостоятельного творческого усилия и работы, участия каждого в сценарной, режиссерской, исполнительской, а также организационной творческой работе.

Обязательным и полноценным видом учебно-познавательной деятельности служит самостоятельная работа, которая призвана совершенствовать формирование знаний и умений, необходимых для успешной реализации студентов в культурно-досуговой деятельности.

«Основы постановочной работы» является важной дисциплиной для подготовки будущих педагогов, чья профессиональная деятельность будет связана с культурно-досуговым направлением. На лекционных занятиях раскрываются наиболее общие теоретические проблемы, дается классификация, характеристика, обзор театрализованных представлений, культурно-массовых мероприятий, зрелищ и т.д. Практические занятия предполагают творческие задания, практический тренинг, требующие не только теоретических знаний, но и, главным образом, фантазии, воображения, самостоятельного творческого усилия и работы, участия каждого в сценарной, режиссерской, исполнительской, а также организационной творческой работе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Организация и содержание самостоятельной работы студентов

Обязательным и полноценным видом учебно-познавательной деятельности служит самостоятельная работа, которая призвана совершенствовать формирование знаний и умений, необходимых для успешной реализации студентов в культурно-досуговой деятельности.

Курс «Основы постановочной работы» предполагает самостоятельную творческую работу студентов. Развитие качеств, являющихся важными компонентами творческих способностей личности, происходит только в результате творческой деятельности.

Основу самостоятельной работы составляют творческие упражнения и задания, которые требуют строго индивидуального их выполнения и освоения. Студент ведет свой «творческий дневник», где записывает запоминающиеся события, факты из окружающей жизни, свои мысли, впечатления, размышления, афоризмы, идеи, анализирует свой и чужой творческий опыт. Также студент создает свою творческую копилку.

Примерное содержание творческих домашних заданий

Создание режиссерских экспликаций отдельных фрагментов драматических произведений на основе целостного драматургического и режиссерского (действенного) анализа.

Создание проектов драматических сценариев на основе литературных первоисточников.

Освоение композиционно-драматургических особенностей различных жанров (драма, трагедия, комедия, мелодрама, мюзикл и т. д.).

Создание проектов драматических сценариев для школьной театральной постановки с учетом возрастных особенностей предполагаемых участников постановки (младший, средний и старший школьный возраст).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Аванесова, Галина Алексеевна. Культурно-досуговая деятельность [Текст] : Теория и практика организации : [учеб. пособие для вузов по спец. 100103 "Социально-культурный сервис и туризм"] / Г. А. Аванесова. - Москва : Аспект Пресс, 2006. - 235, [1] с.

2. Генкин, Дмитрий Михайлович. Массовые праздники [Текст] : [учеб. пособие для студентов ин-тов культуры] / Д. М. Генкин. - Москва : Просвещение, 1975. - 138, [6] с.

3. Голубовский, Борис Гаврилович. Шаг в профессию [Текст] : [учеб. пособие] / Б. Голубовский ; [предисл. Н. А. Зверевой ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 389, [1] с.

Дополнительная литература

1. Буткевич, Михаил Михайлович. К игровому театру [Текст] : в 2 т. / М. М. Буткевич ; [под общ. ред. А. И. Живовой]. - Москва : ГИТИС, 2010.

Т. 1 : Лирический трактат. - 700, [2] с.

2. Буткевич, Михаил Михайлович. К игровому театру [Текст] : в 2 т. / М. М. Буткевич ; [под общ. ред. А. И. Живовой]. - Москва : ГИТИС, 2010.

Т. 2 : Игра с актером / [сост.: О. Ф. Липцын, Л. Н. Новикова, Р. А. Тольская]. - 484, [2] с.

3. Искусство режиссуры, XX век [Текст] : [сборник / сост. С. К. Никулин, Л. А. Пичхадзе]. - Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2008. - 766, [1] с.

4. Кнебель, Мария Осиповна. Поэзия педагогики [Текст] : О действенном анализе пьесы и роли : учебное пособие / М. Кнебель ; [рис. Ю. Пименова ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС]. - Москва : ГИТИС, 2010. - 420, [2] с.

5. Опарина, Нина. Школьный театр. Пьесы, инсценировки, режиссура [Текст] / Нина Опарина. - Москва : Народное образование, 2002. - 222, [2] с.

6. Розовский, Марк Григорьевич. Изобретение театра [Текст] / Марк Розовский. - Москва : Зебра Е : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 651, [4] с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория – № 208 С.
2. Звуковая аппаратура: (микшер, колонки, мониторы, микрофоны)
3. Световая аппаратура.
5. Фонд аудио- и видеозаписей с лучшими образцами русского и зарубежного вокально-драматического искусства.
6. Фонд аудио- и видеозаписей с концертных мероприятий ОСИ ФХО.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Текущая аттестация предусматривает выполнение студентами ряда творческих работ в каждом семестре. Эти работы вводятся с целью выявить уровень теоретических знаний, практических навыков, полученных студентами.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Изучение дисциплины предполагает сдачу промежуточного экзамена, на котором проверяются:

- знание содержания классических произведений драматургии, их проблематики, основного конфликта, композиции, системы художественных образов;
- владение критериями историко-культурной оценки феноменов постановочной работы и драматургии;
- способность сделать режиссерский анализ сценария и оценить режиссерский замысел постановки;
- умение анализировать постановки классических драматургических произведений.

Экзамен проводится в форме защиты проекта, содержащего анализ выбранной постановки. Постановку студент выбирает самостоятельно и загодя из предложенных ему вариантов.

Тематика проектов и объект защиты:

1. М. Булгаков «Театральный роман» (Олег Бабицкий, Юрий Гольдин, 2002 – телеверсия)
2. М. Булгаков «Театральный роман» (Петр Фоменко, Кирилл Пирогов, 2012 – Мастерская Петра Фоменко)
3. М. Булгаков «Театральный роман» (Константин Богомолов, 2006 – Московский драматический театр им.Н.В. Гоголя)
4. Н. Гоголь «Женитьба» (Марк Захаров, 2009 – Московский государственный театр «Ленком»)
5. Н. Гоголь «Ревизор» (Валерий Фокин, 2004 – Александринский театр)
6. Г. Горин «Чума на оба ваших дома» (Татьяна Ахрамкова, 2002 – Московский академический театр им.В.Маяковского)
7. А. Грибоедов «Горе от ума» (Олег Меньшиков, 2008 – Театральное товарищество 814)
8. П. Неруда «Сияние и смерть Хоакина Мурьеты» (Павел Грушко, Алексей Рыбников, 1978; 2008 – Театр А.Рыбникова, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»)
9. А. Островский «Волки и овцы» (Петр Фоменко, 2004 – Мастерская Петра Фоменко)
10. Т. Стоппард «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» (Том Стоппард, 1990 – экранизация)
11. А. Чехов «Вишневый сад» (Марк Захаров, 2011 – Московский государственный театр «Ленком»)
12. А. Чехов «Вишневый сад» (Сергей Овчаров, 2008 – телеверсия «Сад»)
13. У. Шекспир «Гамлет» (Франко Дзеффферелли, 1990 – экранизация) (Робин Лок, 2015 – National Theatre Live)
14. У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» (Адриан Нобл, 1996 – телеверсия)

Пункты режиссёрской экспликации для защиты проекта

1. Актуальность пьесы (аргументировать, почему я ее выбрал(а), почему ее сейчас нужно ставить).
2. Стилистая и жанровая характеристика пьесы. Понимание и знание авторского текста в оригинале. Сравнительная характеристика текста-оригинала и постановочного материала.

3. Историческая характеристика пьесы (исторический период написания пьесы; социальная и политическая ситуация; характеристика места и времени внутри самой пьесы; историческая достоверность в постановке; детали, характеризующие быт и нравы эпохи).

4. Система персонажей. Трактовка образов-характеров действующих лиц. Особенности актерского исполнения.

5. Система конфликтов в постановке.

6. Действенный анализ: событийный ряд (вступление, завязка, перипетии, кульминация, развязка), мизансцены, основные события каждого акта (исходное событие; ключевое событие; главное событие; заключительное событие; ведущее обстоятельство).

7. Разработка решения спектакля во времени и пространстве.

8. Оценка сценографии (идея сценического оформления, костюмы, бутафория). Световое оформление.

9. Музыкальное оформление (характеристика музыкального и звуко-шумового оформления).

10. Понимание идеи, темы, режиссерского замысла постановки.

С целью определения уровня усвоения базовых знаний и основных понятий о режиссуре театрализованных представлений, уровня сформированных умений и навыков по организации культурно-массовых мероприятий в 5, 7 учебных семестрах проводится экзамен.

На экзамене учитываются полученные студентом теоретические знания и практические навыки в различных видах творческой деятельности. Теоретическая часть экзамена предполагает собеседование по теоретическому материалу, а практическая часть – защиту реализованного творческого проекта (сценарий праздника, проведение культурно-массового мероприятия и др.).

Примерные теоретические вопросы к экзамену.

1. Культмассовые мероприятия – методика организации (этапы подготовки, работа административной, творческой, технической групп).

2. Концерт и концертная программа. Виды, принципы организации.

3. Конкурсно-игровые и шоу-программы.

4. Театрализованные вечера и театрализованные композиции.

5. Массовые праздники и зрелища.

6. Сценарий и его компоненты.

7. Праздники в Древней Греции.

8. Праздники в Древнем Риме.

9. Праздники в эпоху Средневековья.

10. Русские праздники в XVIII – XIX веках.

11. Современные фольклорные праздники.

12. Режиссура культмассовых мероприятий (основные принципы работы режиссера, особенности подачи материала в разных формах массовых мероприятий).

13. Детские праздники. Специфика подготовки и проведения.