

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.03 ОСНОВЫ ПОСТАНОВОЧНОЙ РАБОТЫ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	Художественное образование (музыкально-театральное искусство)
Форма обучения	Заочная

Нижний Тагил
2020

Рабочая программа дисциплины «Основы постановочной работы». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», Нижний Тагил, 2020. 16 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н.

Миронов А.В.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.культ-и

Садриева А.Н.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 11 ноября 2020 г., протокол № 4.

Зав. кафедрой

Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол № 2 от 27 ноября 2020 г.

Председатель МК ФХО

А. Н. Садриева

И. о. декана ФХО

И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2020.
© Миронов Алексей Владимирович, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Результаты освоения дисциплины.....	5
4. Структура и содержание дисциплины.....	6
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	6
4.2. Учебно-тематический план.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	8
5. Образовательные технологии.....	11
6. Учебно-методическое обеспечение.....	12
6.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	12
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.....	12
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	15
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	16

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения курса: приобрести необходимые знания, творческие навыки, практические умения в области режиссуры культурно-массовых мероприятий, а также практические навыки по работе со сценарными текстами.

Задачи дисциплины:

- 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.

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

знать:

- 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; 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы постановочной работы» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (музыкально-театральное искусство)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, предметно-содержательного модуля основной образовательной программы. Ее изучение логически связано с освоением следующих профильных дисциплин: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «История и теория театра», «История и теория музыки», «Музыкально-исполнительская подготовка», «Анализ и интерпретация произведения искусства». Для знакомства с дисциплиной студент должен уметь пользоваться информационными технологиями и технологиями мультимедиапроектирования, знаниями в области истории сценических искусств, умениями в области основ звукорежиссуры, владеть музыкально-инструментальными навыками, навыками вокального исполнительства и сценической речи.

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.

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере).

ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере).

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при освоении предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
	ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)	6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной области (сфере)
		6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)
		6.3. Владеет навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений, способен к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности в профильной области (сфере)
	ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере)	7.1. Знает содержание, формы, методы и приемы работы в системе дополнительного художественного образования в области театрального искусства
		7.2. Умеет применять современные методики и технологии обучения в ходе планирования и проведения как моделируемого, так и реального занятия в системе дополнительного художественного образования в области театрального искусства
		7.3. Владеет навыками творческой модификации методов, приемов, технологий обучения театральному искусству в системе дополнительного художественного образования в соответствии с конкретными образовательными, развивающими и воспитательными задачами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	7,8,9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216
Контактная работа, в том числе:	42
Лекции	6
Лабораторные занятия	36
Самостоятельная работа, в том числе:	147+27
Изучение теоретического курса	50
Самоподготовка к текущему контролю знаний	97
Подготовка к экзаменам	27

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Лабораторные занятия		
4 курс, 7 семестр					
Раздел 1. Организация концертно-сценической деятельности и ее формы					
Тема 1. Технология организации культурно-массового мероприятия	14	2	2	10	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 2. Концерт и концертные программы	10		2	8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3. Театрализованные вечера и театрализованные композиции	10		2	8	Проверка выполненного задания преподавателем
Раздел 2. Основы сценарного мастерства					
Тема 1. Виды сценариев. Сценарный замысел и его компоненты	12	2		10	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 2. Сценарно-режиссерский ход. Драматургия. Функции музыки в сценарии	17	2		15	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача экзамена	9			9	
Всего в 7 семестре	72	6	6	51+9	
4 курс, 8 семестр					
Раздел 3. Сценарно-режиссерские рекомендации по организации культурно-массовых мероприятий					
Тема 1. Принципы режиссуры театрализованных представлений	17		2	15	Проверка выполненного задания преподавателем. Анализ постановок

Тема 2. Приемы режиссуры. Активизация аудитории	22		2	20	Проверка выполненного задания преподавателем. Анализ постановок
Тема 3. Изобразительная режиссура театрализованных представлений. Аудиовизуальные и технические средства	24		4	20	Проверка выполненного задания преподавателем. Анализ постановок
Подготовка и сдача экзамена	9			9	
Всего в 8 семестре	72		8	55+9	
5 курс, 9 семестр					
Раздел 4. Основы сценарной работы					
Тема 1. Особенности инсценирования недраматического произведения. Основные этапы и принципы создания сценария	6		2	4	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 2. Написание сценария праздника	6		2	4	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3. Написание инсценировки литературного произведения	6		2	4	Проверка выполненного задания преподавателем
Раздел 5. Сценический тренинг					
Тема 1. Практикум на сцене	12		4	8	Проверка выполненного задания преподавателем. Разработка самостоятельной тренинговой схемы
Тема 2. Действие в искусстве актера	12		4	8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3. Подготовка к сценическому действию и формирование основ актерского мастерства	12		4	8	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 4. Инсценирование	9		4	5	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача экзамена в 9 семестре	9			9	
Всего в 9 семестре	72		22	41+9	
Всего часов	216	6	36	147+27	

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. Сценический 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 актера.

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 характеристика 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

Процесс обучения по данной дисциплине предусматривает применение традиционного подхода, при котором в ходе лекционных занятий раскрываются общие вопросы, формируются основы теоретических знаний. Дисциплина предусматривает просмотр и анализ профессиональных спектаклей и постановок с ориентиром на рассмотрение режиссерского замысла как сценического высказывания. «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.

На лекционных занятиях раскрываются наиболее общие теоретические проблемы, дается классификация, характеристика, обзор театрализованных представлений, культурно-массовых мероприятий, зрелищ и т.д.

Лабораторные 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. Лабораторные занятия строятся в проблемно-поисковой форме, позволяющей анализировать качество усвоения предыдущего материала, закрепление полученных теоретических знаний в процессе анализа и активного обсуждения поставленных вопросов, освоение специальной литературы и отработку приемов анализа и интерпретации на конкретном материале. Лабораторные занятия продуктивного типа в основе своей содержат аналитические рассуждения студентов с опорой на собственные схемы анализа.

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. Самостоятельная работа включает:

- подготовку к лабораторным занятиям (подготовка докладов и сообщений, выполнение заданий на практическую отработку отдельных навыков: подбор сценарного материала к определенным сюжетам и сценическим этюдам, создание макета собственного сценария);
- самостоятельное знакомство с театральными спектаклями и выполнение аналитических разборов сценарного и режиссерского замысла этих спектаклей;
- создание проектов спектаклей или сценических композиций.

Программа реализуется с применением активных методов обучения, позволяющих стимулировать познавательную деятельность студентов, способствовать развитию критического мышления и заложить основу профессиональной подготовки в сфере театрально-исполнительских познаний. Способы проверки самостоятельной работы: ответы на практических занятиях, обсуждение отзывов студентов о просмотренных постановках, работа с материалом для собственных постановочных вариаций.

Реализация данной программы предусматривает активное использование мультимедиа технологий. Изложение лекционного материала сопровождается просмотром фрагментов видеопостановок, слайдов, репродукций, компьютерных презентаций. Предусмотрены выступления студентов с докладами и сообщениями. По итогам выступлений ведется их анализ и обсуждение.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация 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 поисковой деятельности.

Основу самостоятельной работы составляют творческие упражнения и задания, которые требуют сугубо 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).

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной (сообщения и доклады на занятиях, участие в дискуссионных обсуждениях) и в письменной форме (написание критико-аналитических работ), а также в постановочной деятельности, связанной с реализацией выбранного студентом проекта.

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины. При изучении курса предусмотрены следующие виды текущего контроля:

- анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на занятии;
- анализ и оценка аналитико-критических выступлений студентов;
- оценка учебно-познавательной активности студентов при решении лабораторных заданий постановочного плана.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач в формате сценического пространства.

Изучение дисциплины «Основы постановочной работы» включает в себя сдачу экзаменов (в 7, 8, 9 семестре), на которых проверяется:

- умение ориентироваться в мире сценического материала, используемого в театре;
- основы сценарной культуры режиссера театрализованных представлений;
- усвоение основных теоретических понятий и категорий, необходимых для восприятия и анализа постановок;
- знание закономерностей драматургии спектакля;
- широта художественного кругозора;
- способность аналитически осмысливать и интерпретировать театральные постановки;
- владение принципами режиссуры театрализованных представлений и праздников.

В качестве задания студенты:

- 1) отвечают на теоретические вопросы курса (используя примеры анализа конкретных спектаклей);
- 2) представляют самостоятельно подготовленные проекты сценической композиции.

Форма проведения теоретической части экзамена: по билетам, включающим в себя один теоретический вопрос.

При проведении экзамена 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.

Зачет 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 Ахрамова, 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 Дзеффелли, 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.

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.

Критерии оценки

При ответе на вопросы и выполнении задания студент должен:

- показать знание основных теоретических понятий, особенностей различных видов театрализованных постановок;
- при выполнении практического задания – способность аналитически осмысливать и интерпретировать выбранный для постановки материал, выявлять смыслы, заложенные в художественном произведении;
- проводить сравнительный анализ интерпретаций предложенных постановок и обосновать собственный выбор варианта, наиболее близкого к авторскому замыслу текста;
- создавать собственную сценическую композицию, а также ее сценарный план.

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 (демонстрационный зал).
2. Звуковая аппаратура (микшер, колонки, мониторы, микрофоны)
3. Световая аппаратура.
5. Фонд аудио- и видеозаписей с лучшими образцами русского и зарубежного театрально-постановочного искусства.
6. Фонд аудио- и видеозаписей с концертных мероприятий ФХО.
7. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice