

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра культуроведения и социокультурных проектов

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«05» июля 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.08.1 Разработка и реализация сценических проектов

Направление подготовки/специальность: 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство

Профиль/направленность/специализация: Оркестровые духовые и ударные инструменты

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого коллектива (Оркестровые духовые и ударные инструменты)

год набора: 2021

Автор программы:

Кандидат педагогических наук, доцент Белякова Наталья Витальевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «01» августа 2017 г. № 730).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры культуроведения и социокультурных проектов «21» июня 2021 г. Протокол № 11

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «05» июля 2021 г. № 8.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавра.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	9
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	16
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	18
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	19

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- педагогический
- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования), 04 Культура, искусство (в сферах: музыкального исполнительства; художественно творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	Проводит предпроектное исследование, разрабатывает и осуществляет сценические проекты

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения							
		Очная (семестр)				Заочная (семестр)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Искусство конферанса		+				+		
2	История сценических искусств		+				+		
3	Культура и личность		+				+		
4	Культурные практики и саморазвитие		+				+		
5	Мастерство ведения концертных программ		+				+		

6	Продюсирование концертно-зрелищных программ			+			+	
7	Режиссура малых сценических форм				+			+
8	Сценарное мастерство			+			+	
9	Технология разработки сценария и инсценировки			+			+	
10	Цифровая культура	+	+			+	+	
11	Цифровизация в зрелищных искусствах				+			+

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Разработка и реализация сценических проектов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина «Разработка и реализация сценических проектов» изучается в 4 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины:

Вид учебной работы	Очная (всего часов)	Заочная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	72	72
Контактная работа	32	8
Лекции (Лекции)	16	4
Практические (Практ. раб.)	16	4
Самостоятельная работа (СР)	40	60
Зачет	-	4

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.						Формы текущего контроля
		Лекции		Практ. раб.		СР		
		О	З	О	З	О	З	
4 семестр								
1	Основные этапы работы над сценическим проектом	4	1	1	-	6	6	Опрос
2	Формирование сценического проекта	2	1	1	-	6	7	Опрос
3	Замысел и режиссерское решение сценического проекта (спектакля)	2	1	1	-	5	6	Опрос

4	Создание постановочного плана сценического проекта (спектакля)	2	1	1	-	5	7	Опрос
5	Процесс творческого воплощения сценического проекта	2	-	3	1	4	6	Опрос
6	Реализация творческого замысла в репетиционном процессе	1	-	3	1	5	10	Опрос
7	Создание художественной целостности всех компонентов	2	-	3	1	4	8	Опрос
8	Процесс выпуска спектакля и показ зрителю	1	-	3	1	5	10	Опрос

Тема 1. Основные этапы работы над сценическим проектом (УК-6)

Лекция.

Организационно-установочный этап; выбор и обсуждение методических аспектов и организации работы над проектом; выбор и обсуждение материала, главной идеи, целей и задач будущего проекта (сверхзадачи); структурирование проекта с выделением основных этапов и творческих задач для всех участников и театральных цехов, подбор необходимых материалов; работа над проектом, воплощение проекта, презентация проекта зрителю.

Практическое занятие.

- Назовите и охарактеризуйте основные этапы работы над сценическим проектом.
- Как вы понимаете задачу структурирования сценического проекта?
- Какое значение имеет авторская идея для успешности воплощения сценического проекта?

Задания для самостоятельной работы.

- Обосновать идею необходимости создания актуального сценического проекта для молодежи и конкретизировать тему.
- Рассмотреть в современной сценической практике значимый проект инклюзивной направленности.

Тема 2. Формирование сценического проекта (УК-6)

Лекция.

Выбор материала. Создание литературно-драматургического сценария. Оценка художественных и финансовых ресурсов. Авторская идея. Концепция сценического проекта. Формирование творческого коллектива. Позиционирование сценического проекта (читка на труппе, режиссерская экспликация, распределение ролей, создание графика творческого процесса). Стратегия PR поддержки.

Практическое занятие.

- Что входит в понятие концепции сценического проекта?
- Каковы принципы формирования творческого коллектива для создания сценического проекта?

- Что определяет успешность сценического проекта?
- Почему важна реальная оценка художественных ресурсов для создания сценического проекта?

Задания для самостоятельной работы.

- Подобрать актуальный материал для создания сценического проекта в учебной группе

Тема 3. Замысел и режиссерское решение сценического проекта (спектакля) (УК-6)

Лекция.

Работа над литературным текстом. Режиссерский анализ драматургического материала. Выявление идейно-художественных особенностей (тема, идея, конфликт, стиль, жанр) Определение структуры сценического проекта. Событийная цепь. Определение сверхзадачи, композиционного решения. Цельность и глубина режиссерского замысла на основе проникновения в авторский замысел. Соотношение содержания и формы спектакля. Режиссерский замысел как организующее начало, приводящее к целостности и гармонии в спектакле. Значение замысла в создании сценического образа. Эмоциональность и заразительность замысла. Пути реализации замысла. Выразительные средства режиссуры.

Практическое занятие.

- Для чего необходим режиссерский замысел сценического проекта?
- Каковы предпосылки, основа и элементы режиссерского замысла?
- Что входит в понятие "режиссерское решение" и как оно взаимосвязано с замыслом сценического проекта?

Задания для самостоятельной работы.

Предоставить эссе на тему "Режиссерский замысел одноактной пьесы":

- А.П. Чехов "Медведь", "Юбилей", "Предложение";
- на драматургическом материале по свободному выбору.

Тема 4. Создание постановочного плана сценического проекта (спектакля) (УК-6)

Лекция.

Постановочный план в реализации режиссерского замысла и композиции спектакля. Полнота и глубина воплощения замысла в соответствии с компонентами режиссерского плана как важный момент сценического проектирования. Переведение литературного текста в сценическое действие. Режиссерская интерпретация как построение новой творческой модели. Формы сценического проекта (спектакля). Основные компоненты постановочного плана: определение драматургического узла (конфликта), сверхзадачи и сквозного действия. Жанры спектакля. Жанровый угол зрения (режиссера) определяющий синтез всех выразительных компонентов спектакля и его эмоционально-образное решение. Композиция спектакля как важный элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющие его компоненты друг другу и целому. Композиция и целостный образ спектакля. Сценический образ и эмоциональное зерно пьесы. Создание сценического образа средствами режиссуры и актерского исполнения. Режиссерская трактовка ролей. Расстановка идейно-смысловых акцентов для выявления режиссерского замысла в процессе воплощения сценического проекта. Темпо-ритм спектакля. Смена темпо-ритма как средство сценической выразительности. Создание атмосферы спектакля. Пластическое решение спектакля, мизансцена как образное средство сценической выразительности идейного содержания спектакля. Художественное оформление спектакля. Музыкальное оформление спектакля. Световое решение спектакля. Организационная работа над спектаклем. Планирование репетиций, составление календарного плана. Постановочный план как главный инструмент режиссера в работе с творческим коллективом.

Практическое занятие.

- Перечислите основные компоненты постановочного плана.
- В чем значение постановочного плана для реализации сценического проекта?

- Определите содержание каждого компонента постановочного плана.

Задания для самостоятельной работы.

- Представить в письменном варианте постановочный план по избранному сценарию.

Тема 5. Процесс творческого воплощения сценического проекта (УК-6)

Лекция.

Познавательный процесс. Изучение литературного материала с участниками проекта. Событийно действенный анализ пьесы (сценария) и ролей. Определение событий и предлагаемых обстоятельств. Этюды. Работа режиссера с актерами. Поиск логики действия. Определение действенной линии. Работа с постановочными цехами. Творческие задания по сценографическому, музыкальному оформлению спектакля, созданию костюмов.

Практическое занятие.

- В чем состоит событийно-действенный анализ драматургического материала?
- Каким образом определяется действенная линия роли?
- Особенности творческого взаимодействия режиссера с художником, звукорежиссером и другими создателями проекта.

Задания для самостоятельной работы.

- Подготовить сценические этюды на тему роли к выбранному творческому проекту.

Тема 6. Реализация творческого замысла в репетиционном процессе (УК-6)

Лекция.

Репетиции режиссера с актерами сценических эпизодов. Создание мизансценического рисунка роли и спектакля. Работа над текстом роли. Создание сценической атмосферы. Поиск выразительных средств. Использование режиссерских приемов. Освоение сценического пространства и сценографии спектакля. Построение музыкальной партитуры.

Практическое занятие.

- Какое значение имеет постановка творческих задач в работе с актерами над эпизодом?
- Какие виды мизансцен вы знаете?
- Что значат ключевые мизансцены в постановке сценического проекта?
- Дайте определение сценической атмосфере спектакля.
- Назовите пути создания сценической атмосферы.
- Какое значение имеет сценографическое оформление сценического проекта?
- Какую роль играет сценография в освоении актерами сценического пространства в репетиционном процессе?
- Каковы основные принципы музыкального оформления сценического проекта?

Задания для самостоятельной работы.

- Подготовить сценические этюды в соответствии с каждым эпизодом театрального проекта.

Тема 7. Создание художественной целостности всех компонентов (УК-6)

Лекция.

Репетиции с актерами на сцене. Создание материальной среды спектакля. Воплощение композиционного решения. Создание актерских образов. Взаимодействие в актерском ансамбле. Уточнение темпоритма спектакля. Расстановка идейно-смысловых акцентов. Работа над выразительными средствами спектакля и создание гармонического единства актерского исполнения, сценографического решения, музыкального строя и режиссерских приемов в сценических проектах. Эмоционально-образное воздействие на зрителя: сценичность, скульптурность, театральность.

Практическое занятие.

- Какое значение имеет уточнение предлагаемых обстоятельств и сквозного действия в ходе репетиционного процесса?
- Определить и выстроить взаимоотношения персонажей и взаимодействие отдельных групп в ходе построения целостной картины всего проекта.
- Из чего создается темпо-ритм сценического действия в реализации театрального проекта?
- Каково значение темпо-ритма каждого эпизода в развитии сквозного действия спектакля?
- Что называется выразительными средствами режиссуры? Дайте определение
- Каковы выразительные средства актерского исполнения?
- Что входит в понятие "сценичность", "образность" и "театральность"? Пути их реализации в сценическом проекте.

Задания для самостоятельной работы.

- Создать график прогонных репетиций сценического проекта;

Тема 8. Процесс выпуска спектакля и показ зрителю (УК-6)

Лекция.

Определение способов взаимодействия (воздействия) на зрителя. Работа режиссера на сцене - учет специфических особенностей (видно, слышно, понятно, выразительно). Проверка по сквозному действию. Укрупнение отдельных сцен, уточнение мизансцен. Создание единства исполнительской работы и монтажной части. Хронометраж спектакля. PR компания. Подготовка афиш, буклетов, организация выставок, обсуждение спектакля со зрителем. Отзывы в прессе.

Практическое занятие.

- Какое значение имеет хронометраж спектакля для зрительского восприятия?
- По какому принципу создаются афиши и программки сценического проекта?
- Какое значение имеют масштабы сценического пространства и расположение зрительских мест для восприятия спектакля?
- Для чего необходимы монтажные репетиции сценического проекта?
- Какое значение имеет генеральный прогон спектакля?
- Каковы основные задачи режиссера в процессе установки света и введения музыки в спектакль, в подготовке костюмов для персонажей?

Задания для самостоятельной работы.

- Практическая сдача этюдного варианта сценического проекта.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

4 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 60 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 15 баллов каждый
- премиальные баллы – 10 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ те мы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мах. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Основные этапы работы над сценическим проектом	Опрос	10	<p>10 баллов: знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала; умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, соблюдение культуры устной речи .</p> <p>8 баллов: знания изученного материала; умение выделять главные положения, обобщать, делать выводы; наличие незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>6 баллов - материал усвоен на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи педагога; наличие 1-2 грубых ошибок; незначительного несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>3 балла: знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличия нескольких грубых ошибок, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p>
2.	Формирование сценического проекта	Опрос	10	<p>10 баллов: знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала; умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, соблюдение культуры устной речи .</p> <p>8 баллов: знания изученного материала; умение выделять главные положения, обобщать, делать выводы; наличие незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>6 баллов - материал усвоен на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи педагога; наличие 1-2 грубых ошибок; незначительного несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>3 балла: знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличия нескольких грубых ошибок, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p>
3.	Замысел и режиссерское решение сценического проекта (спектакля)	Опрос	10	<p>10 баллов: знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала; умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, соблюдение культуры устной речи .</p> <p>8 баллов: знания изученного материала; умение выделять главные положения, обобщать, делать выводы; наличие незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>6 баллов - материал усвоен на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи педагога; наличие 1-2 грубых ошибок; незначительного несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>3 балла: знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличия нескольких грубых ошибок, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p>

4.	Создание постановочного плана сценического проекта (спектакля)	Опрос(контрольный срез)	15	<p>15 баллов: знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала; умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, соблюдение культуры устной речи .</p> <p>12 баллов: знания изученного материала; умение выделять главные положения, обобщать, делать выводы; наличие незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>10 баллов - материал усвоен на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи педагога; наличие 1-2 грубых ошибок; незначительного несоблюдения основных правил культуры устной речи .</p> <p>5 баллов: знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличия нескольких грубых ошибок, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p>
5.	Процесс творческого воплощения сценического проекта	Опрос	10	<p>10 баллов: знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала; умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, соблюдение культуры устной речи .</p> <p>8 баллов: знания изученного материала; умение выделять главные положения, обобщать, делать выводы; наличие незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>6 баллов - материал усвоен на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи педагога; наличие 1-2 грубых ошибок; незначительного несоблюдения основных правил культуры устной речи .</p> <p>3 балла: знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличия нескольких грубых ошибок, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p>

6.	Реализация творческого замысла в репетиционном процессе	Опрос	10	<p>10 баллов: знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала; умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, соблюдение культуры устной речи .</p> <p>8 баллов: знания изученного материала; умение выделять главные положения, обобщать, делать выводы; наличие незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>6 баллов - материал усвоен на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи педагога; наличие 1-2 грубых ошибок; незначительного несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>3 балла: знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличия нескольких грубых ошибок, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p>
7.	Создание художественно й целостности всех компонентов	Опрос	10	<p>10 баллов: знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала; умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, соблюдение культуры устной речи .</p> <p>8 баллов: знания изученного материала; умение выделять главные положения, обобщать, делать выводы; наличие незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>6 баллов - материал усвоен на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи педагога; наличие 1-2 грубых ошибок; незначительного несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p> <p>3 балла: знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличия нескольких грубых ошибок, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи .</p>

8.	Процесс выпуска спектакля и показ зрителю	Опрос(контрольный срез)	15	15 баллов: знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего объема программного материала; умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, соблюдение культуры устной речи . 12 баллов: знания изученного материала; умение выделять главные положения, обобщать, делать выводы; наличие незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала; соблюдение основных правил культуры устной речи . 10 баллов - материал усвоен на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи педагога; наличие 1-2 грубых ошибок; незначительного несоблюдения основных правил культуры устной речи . 5 баллов: знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы; затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличия нескольких грубых ошибок, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи .
9.	Посещаемость		10	Присутствие на занятии
10.	Премиальные баллы		10	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены за результативное участие в проектах, конференциях и другие формы активности в процессе изучения дисциплины с указанием баллов за каждый вид активности - постоянная активность во время практических занятий – 5 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 5 баллов
11.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Опрос

Тема 1. Основные этапы работы над сценическим проектом

Вопросы для обсуждения

- Назовите и охарактеризуйте основные этапы работы над сценическим проектом.
- Как вы понимаете задачу структурирования сценического проекта?
- Какое значение имеет авторская идея для успешности воплощения сценического проекта?

Тема 2. Формирование сценического проекта

Вопросы для обсуждения

- Что входит в понятие концепции сценического проекта?

- Каковы принципы формирования творческого коллектива для создания сценического проекта?
- Что определяет успешность сценического проекта?
- Почему важна реальная оценка художественных ресурсов для создания сценического проекта?

Тема 3. Замысел и режиссерское решение сценического проекта (спектакля)

Вопросы для обсуждения

- Для чего необходим режиссерский замысел сценического проекта?
- Каковы предпосылки, основа и элементы режиссерского замысла?
- Что входит в понятие "режиссерское решение" и как оно взаимосвязано с замыслом сценического проекта?

Тема 4. Создание постановочного плана сценического проекта (спектакля)

Вопросы для обсуждения

- Перечислите основные компоненты постановочного плана.
- В чем значение постановочного плана для реализации сценического проекта?
- Определите содержание каждого компонента постановочного плана.

Тема 5. Процесс творческого воплощения сценического проекта

Вопросы для обсуждения

- В чем состоит событийно-действенный анализ драматургического материала?
- Каким образом определяется действенная линия роли?
- Особенности творческого взаимодействия режиссера с художником, звукорежиссером и другими создателями проекта.

Тема 6. Реализация творческого замысла в репетиционном процессе

Вопросы для обсуждения

- Какое значение имеет постановка творческих задач в работе с актерами над эпизодом?
- Какие виды мизансцен вы знаете?
- Что значат ключевые мизансцены в постановке сценического проекта?
- Дайте определение сценической атмосфере спектакля.
- Назовите пути создания сценической атмосферы.
- Какое значение имеет сценографическое оформление сценического проекта?
- Какую роль играет сценография в освоении актерами сценического пространства в репетиционном процессе?
- Каковы основные принципы музыкального оформления сценического проекта?

Тема 7. Создание художественной целостности всех компонентов

Вопросы для обсуждения

- Какое значение имеет уточнение предлагаемых обстоятельств и сквозного действия в ходе репетиционного процесса?
- Определить и выстроить взаимоотношения персонажей и взаимодействие отдельных групп в ходе построения целостной картины всего проекта.
- Из чего создается темпо-ритм сценического действия в реализации театрального проекта?
- Каково значение темпо-ритма каждого эпизода в развитии сквозного действия спектакля?

- Что называется выразительными средствами режиссуры? Дайте определение
- Каковы выразительные средства актерского исполнения?
- Что входит в понятие "сценичность", "образность" и "театральность"? Пути их реализации в сценическом проекте.

Тема 8. Процесс выпуска спектакля и показ зрителю

Вопросы для обсуждения

- Какое значение имеет хронометраж спектакля для зрительского восприятия?
- По какому принципу создаются афиши и программки сценического проекта?
- Какое значение имеют масштабы сценического пространства и расположение зрительских мест для восприятия спектакля?
- Для чего необходимы монтировочные репетиции сценического проекта?
- Какое значение имеет генеральный прогон спектакля?
- Каковы основные задачи режиссера в процессе установки света и введения музыки в спектакль, в подготовке костюмов для персонажей?

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (УК-6)

Вопросы к зачету

1. Назовите и охарактеризуйте основные этапы работы над сценическим проектом.
2. Как вы понимаете задачу структурирования сценического проекта?
3. Какое значение имеет авторская идея для успешности воплощения сценического проекта?
4. Что входит в понятие концепции сценического проекта?
5. Каковы принципы формирования творческого коллектива для создания сценического проекта?
6. Что определяет успешность сценического проекта?
7. Почему важна реальная оценка художественных ресурсов для создания сценического проекта?
8. Для чего необходим режиссерский замысел сценического проекта?
9. Каковы предпосылки, основа и элементы режиссерского замысла?
10. Что входит в понятие "режиссерское решение" и как оно взаимосвязано с замыслом сценического проекта?
11. Перечислите основные компоненты постановочного плана.
12. В чем значение постановочного плана для реализации сценического проекта?
13. Определите содержание каждого компонента постановочного плана.
14. В чем состоит событийно-действенный анализ драматургического материала?
15. Каким образом определяется действенная линия роли?
16. Особенности творческого взаимодействия режиссера с художником, звукорежиссером и другими создателями проекта.
17. Какое значение имеет постановка творческих задач в работе с актерами над эпизодом?
18. Какие виды мизансцен вы знаете?
19. Что значат ключевые мизансцены в постановке сценического проекта?
20. Дайте определение сценической атмосфере спектакля.
21. Назовите пути создания сценической атмосферы.
22. Какое значение имеет сценографическое оформление сценического проекта?
23. Какую роль играет сценография в освоении актерами сценического пространства в репетиционном процессе?
24. Каковы основные принципы музыкального оформления сценического проекта?

25. Какое значение имеет уточнение предлагаемых обстоятельств и сквозного действия в ходе репетиционного процесса?
26. Определить и выстроить взаимоотношения персонажей и взаимодействие отдельных групп в ходе построения целостной картины всего проекта.
27. Из чего создается темпо-ритм сценического действия в реализации театрального проекта?
28. Каково значение темпо-ритма каждого эпизода в развитии сквозного действия спектакля?
29. Что называется выразительными средствами режиссуры? Дайте определение
30. Каковы выразительные средства актерского исполнения?
31. Что входит в понятие "сценичность", "образность" и "театральность"? Пути их реализации в сценическом проекте.
32. Какое значение имеет хронометраж спектакля для зрительского восприятия?
33. По какому принципу создаются афиши и программки сценического проекта?
34. Какое значение имеют масштабы сценического пространства и расположение зрительских мест для восприятия спектакля?
35. Для чего необходимы монтировочные репетиции сценического проекта?
36. Какое значение имеет генеральный прогон спектакля?
37. Каковы основные задачи режиссера в процессе установки света и введения музыки в спектакль, в подготовке костюмов для персонажей?

Типовые задания для зачета (УК-6)

Задания для зачета

1. Обосновать идею необходимости создания актуального сценического проекта для молодежи и конкретизировать тему.
2. Рассмотреть в современной сценической практике значимый проект инклюзивной направленности.
3. Подберите актуальный материал для создания сценического проекта в учебной группе
4. Охарактеризуйте режиссерский замысел одноактной пьесы А.П. Чехов "Медведь", "Юбилей", "Предложение"
5. Охарактеризуйте режиссерский замысел одноактной пьесы на драматургическом материале по свободному выбору.
6. Представьте постановочный план по избранному сценарию.
7. Обосновать сценический этюд на тему роли к выбранному творческому проекту.
8. Обосновать сценический этюд в соответствии с каждым эпизодом театрального проекта.
9. Разработайте график прогонных репетиций сценического проекта;

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	УК-6	Грамотно проводит предпроектное исследование, разрабатывает и осуществляет сценические проекты
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	УК-6	Не способен к проведению предпроектного исследования, разработке и осуществлению сценических проектов

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;

- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Анульев, С. И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. - 106 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/22106.html>
2. Басалаев С. Н., Григорьянц Н. В. Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение : Учебное пособие для вузов. - 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 234 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/468211>
3. Бутенко Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика : учебное пособие. - 3-е изд., стер.. - Санкт-Петербург, Москва, Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, [201. - 371 с.
4. Борисов, С. К. Театрализованное действо. Основы драматургии : учебное пособие для студентов, обучающихся по дисциплине «сценарное мастерство», направления 51.03.05 режиссура театрализованных представлений и праздников, квалификация (степень) «бакалавр». - Весь срок охраны авторского права; Театрализованное действо. Основы драматургии. - Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. - 208 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/56513.html>
5. Режиссура аудиовизуального произведения : учебно-методический комплекс дисциплины. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. - 84 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438778>

6.2 Дополнительная литература:

1. Курбатов, В. П. Сценический образ спектакля как системный объект : учебное пособие. - Весь срок охраны авторского права; Сценический образ спектакля как системный объект. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2007. - 183 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/55816.html>
2. Андраников С.Г. Сценическая пластика : учеб. пособие. - Москва: [МГИК], 1990. - 76, [1] с.
3. Морозов В. П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь : методические рекомендации. - Москва: Когито-Центр, 2013. - 440 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884>
4. Сценическое движение : учебно-методический комплекс. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. - 67 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275521>

6.3 Иные источники:

1. Справочно-правовая система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru> - <http://www.consultant.ru>
2. Российская национальная библиотека - <http://www.nlr.ru/>
3. «Открытые Информационные системы» - <http://www.osp.ru>
4. Словари и энциклопедии он-лайн - <http://dic.academic.ru> - <http://dic.academic.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Adobe Reader

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
3. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
4. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.