

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

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: 52.05.01 - Актерское искусство

Профиль/направленность/специализация: Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Артист драматического театра и кино

год набора: 2021

Автор программы:

Кандидат педагогических наук, доцент Белякова Наталья Витальевна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1128).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» июня 2021 г. Протокол № 10

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 Специалиста.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	10
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	13

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

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

- организационно-управленческий
- творческо-исполнительский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства, 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 определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 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 определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения			
		Очная (семестр)			
		1	2	3	4
1	Искусство конференса		+		
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 специалитета:

Дисциплина «Разработка и реализация сценических проектов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское 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)
Общая трудоёмкость дисциплины	72
Контактная работа	32
Лекции (Лекции)	16
Практические (Практ. раб.)	16
Самостоятельная работа (СР)	40
Зачет	-

3.2. Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лек ции	Пра кт. раб.	СР	
		О	О	О	
4 семестр					
1	Основные этапы работы над сценическим проектом	2	2	6	
2	Формирование сценического проекта	2	2	6	

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

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

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			
2.	Формирование сценического проекта			
3.	Замысел и режиссерское решение сценического проекта (спектакля)			
4.	Создание постановочного плана сценического проекта (спектакля)			
5.	Процесс творческого воплощения сценического проекта			
6.	Реализация творческого замысла в репетиционном процессе			
7.	Создание художественной целостности всех компонентов			
8.	Процесс выпуска спектакля и показ зрителю			

9.	Итого за семестр		
----	------------------	--	--

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

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (УК-6)

Типовые задания для зачета (УК-6)

не предусмотрено

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	УК-6	Успешно формулирует концепцию и творчески реализует ее в практическом воплощении сценического проекта
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	УК-6	Не формулирует концепцию и не владеет технологией реализации сценического проекта

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. Газиева И.А. Социально ориентированная проектная деятельность: практики и кейсы. Вып. 5 : учебно-методическое пособие. - Москва: Дело, 2020. - 210 с. - Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента вуза и медвуза [сайт]. - URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785850062217.html>

6.2 Иные источники:

1. Планета театра: новости театральной жизни России - <http://www.theatreplanet.ru/articles>
2. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
3. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - <http://biblioteka.teatr-obraz.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:

7-Zip 9.20

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
2. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>

3. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
4. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
5. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
6. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.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.