

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Институт креативных индустрий, экономики и предпринимательства
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. директора института

Т. М. Кожевникова
«16» сентября 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.7 Работа с режиссером

Направление подготовки/специальность: 53.04.02 - Вокальное искусство

Профиль/направленность/специализация: Эстрадно-джазовое пение

Уровень высшего образования: магистратура

Квалификация: Магистр

год набора: 2024

Тамбов, 2024

Автор программы:

Арзамасцева Олеся Владимировна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.02 - Вокальное искусство (уровень магистратуры) (приказ Министерства образования и науки РФ от «23» августа 2017 г. № 818).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «13» сентября 2024 г. Протокол № 2

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Института креативных индустрий, экономики и предпринимательства, Протокол от «16» сентября 2024 г. № 1.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Магистратуры.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	9
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	12

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Готов осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности

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

- научно-исследовательский
- художественно-творческий

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения; профессионального образования; научных исследований), 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
	ПК-4 Готов осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности	Анализирует постановочные особенности эстрадного вокального номера и его режиссерскую интерпретацию

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Готов осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять ее результаты общественности

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения			
		Очная (семестр)			
		1	2	3	4
1	Исполнительская практика		+		+
2	Пластическое воспитание			+	
3	Преддипломная практика				+
4	Работа с эстрадно-джазовым ансамблем	+			
5	Ритмика			+	

6	Совершенствование интонационного слуха	+			
7	Современный танец			+	
8	Сценическая подготовка и актерское мастерство		+		
9	Сценическое движение			+	
10	Эстрадно-джазовое пение	+	+	+	
11	Эстрадно-джазовый ансамбль	+	+		

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:

Дисциплина «Работа с режиссером» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 53.04.02 - Вокальное искусство.

Дисциплина «Работа с режиссером» изучается в 3 семестре.

3. Объем и содержание дисциплины

3.1. Объем дисциплины: 3 з.е.

Очная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	30
Лекции (Лекции)	10
Практические (Практ. раб.)	20
Самостоятельная работа (СР)	78
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	
3 семестр					
1	Номер как составляющая концерта. Требования режиссера в работе с исполнителем над концертным номером	4	8	24	Опрос; Опрос

2	Исполнитель в роли режиссера. Режиссерскопедагогические навыки в работе исполнителемвокалистом над концертным номером в различных жанрах эстрадного искусства	4	8	24	Опрос; Опрос
3	Роль режиссера в создании концертного номера. Понятие концерта и режиссёрской интерпретации	4	8	24	Выполнение творческого проекта

Тема 1. Номер как составляющая концерта. Требования режиссера в работе с исполнителем над концертным номером (ПК-4)

Лекция.

Роль режиссера в создании концертного номера. История эстрады. Эстрада, как вид современного искусства. Проблемы и перспективы развития эстрадного искусства, как концертного жанра.

Понятие «Концерт». Виды концертов. Жанры концертов. Понятие сцена. Виды сценических площадок. Трансформация концертного номера.

Практическое занятие.

Поиск и анализ концертных ситуаций, в которых роль режиссёра позволила изменить концепцию презентации вокальных номеров артиста или группы артистов

Задания для самостоятельной работы.

Составить коллаж из видео-материалов концертных программ различных видов и жанров

Тема 2. Исполнитель в роли режиссера. Режиссерскопедагогические навыки в работе исполнителемвокалистом над концертным номером в различных жанрах эстрадного искусства (ПК-4)

Лекция.

Номер – как составляющая концерта. Особенности эстрадного номера. Роль режиссера в создании концертного номера. Этапы работы режиссера. Методика работы режиссера с творческой группой.

Требования режиссера в работе с исполнителем над концертным номером. Режиссер – зеркало. Режиссер – толкователь. Режиссер – организатор. Роль режиссера от замысла до воплощения.

Практическое занятие.

Темы номеров – эстрадные жанры (мюзиклы, пародии, варьете т. д.). Подготовить и распределить роли исполнителей концертного номера с использованием знаний из области режиссёрской методики.

Задания для самостоятельной работы.

Подготовить 3 разножанровых эстрадных номера на уровне замысла.

Тема 3. Роль режиссера в создании концертного номера. Понятие концерта и режиссёрской интерпретации (ПК-4)

Лекция.

Исполнитель в роли режиссера. Режиссерская экспликация концертного номера. Методика создания постановочной партитуры концертного номера. Этапы создания партитуры.

Режиссерско-педагогические навыки в работе исполнителем-вокалистом над концертным номером в различных жанрах эстрадного искусства. Виды художественно-выразительных средств создания концертного номера.

Практическое занятие.

Обсуждение вопросов:

1. Основные принципы профессии режиссер
2. Этапы работы режиссера с исполнителем.
3. Типы исполнителей в эстрадной программе.

Задания для самостоятельной работы.

Разработка индивидуального или группового творческого проекта Творческий проект «Оправдание состояния героя, места действия и предлагаемых обстоятельств»

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

3 семестр

- посещаемость – 10 баллов
- текущий контроль – 70 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 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.	Номер как составляющая концерта. Требования режиссера в работе с исполнителем над концертным номером	Опрос(контрольный срез)	10	
		Опрос	10	
2.	Исполнитель в роли режиссера. Режиссерско-педагогические навыки в работе исполнителем-вокалистом над концертным номером в различных жанрах эстрадного искусства	Опрос(контрольный срез)	10	
		Опрос	20	

3.	Роль режиссера в создании концертного номера. Понятие концерта и режиссёрской интерпретации	Выполнение творческого проекта	40	40-30 баллов - студент/студенты следуют плану работы над проектом, выполняют его этапы заблаговременно, презентация проекта проходит без нарушений 29-25 баллов - студент/студенты частично понимают план выполнения проекта, пропускают или выполняют его этапы позднее намеченного срока, презентация проекта проходит с небольшими нарушениями, остановками или паузами 24-20 баллов - студент/студенты практически не следуют плану, не выполняют отчётность по проекту, презентация проекта проходит с многочисленными нарушениями, паузами, остановками 19-0 баллов - студент/студенты не готовы предоставить проект для презентации в силу многочисленных плановых нарушений, отсутствия теоретической подготовки или явных практических недочётов
4.	Посещаемость		10	
5.	Премияльные баллы		20	
6.	Индивидуальные задания, с помощью которых можно набрать дополнительные баллы		50	
7.	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

Выполнение творческого проекта

Тема 3. Роль режиссера в создании концертного номера. Понятие концерта и режиссёрской интерпретации

I этап: подготовительный. Предлагается выбрать репродукцию произведения изобразительного искусства: картины или скульптуры, изображающих человека в момент душевных переживаний. Наиболее подходят портретные и жанровые живопись и графика, а также монументальная скульптура, изображающая одного персонажа. Придумать историю жизни изображенного персонажа: кто он, в какой семье родился, как прошло его детство, какую профессию (ремесло, род занятий) он имеет сейчас, его окружение (семья, друзья) и пр. Придумать и объяснить, что произошло с изображенным персонажем к моменту, запечатленному на картине / в скульптуре. Составить внутренний монолог персонажа в момент изображения его художником / скульптором. II этап: воплощение выбранного образа. Этот этап предполагает работу в парах: фотограф и актер. Студентам предлагается сделать две фотографии. Одна запечатлевает актера, воплощающего выбранный образ. При фотографировании необходимо убедительно передать эмоциональное состояние героя (для этой цели не просто проговаривается, но переживается внутренний монолог, составленный студентом), выражение лица и, по возможности, положение тела героя в пространстве. Для создания второй фотографии необходимо умение работать в программе Photoshop. Следует «вырезать» свое лицо из первой фотографии и поместить в репродукцию вместо лица героя. III этап. Публичная защита творческого проекта.

Опрос

Тема 1. Номер как составляющая концерта. Требования режиссера в работе с исполнителем над концертным номером

Опрос по теме "Выбор предлагаемых обстоятельств как начало вокально-творческого процесса"

1. Элементы актерского мастерства, их взаимосвязь и взаимообусловленность.
2. Роль изучения «действительности» и «предлагаемых обстоятельств» в сценическом воплощении эстрадно-джазовых произведений.

Тема 2. Исполнитель в роли режиссера. Режиссерскопедагогические навыки в работе исполнителем вокалистом над концертным номером в различных жанрах эстрадного искусства

Опрос по теме "Принципы работы режиссёра и режиссёрская интерпретация"

1. Выражение идеи песни в ее сценическом воплощении: вокальном, пластическом, художественно-декоративном.
2. Анализ мелодии песни как ключ к раскрытию ее идейного содержания.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

1. Работа по созданию сценического образа при постановке эстрадно-джазовой песни.
2. Владение действенным словом, способность выражения подтекста, создание образов
3. Расшифровка внутреннего содержания песни и её драматургии
4. Режиссерский анализ, сценическое решение постановочного плана песен, сцен, вокальных блоков
5. Основные вопросы теории режиссуры, применение знаний в практической работе по сценическому воплощению вокальных номеров

Типовые задания для зачета (ПК-4)

Студентам предлагается на основе выбранного репертуара самостоятельно сделать постановку концертного номера. Для этого необходимо произвести идейно-тематический и действенно-тематический анализ музыкального произведения; отобрать необходимые режиссерские приемы, отражающие тему и идею произведения, художественные средства, применяемые в процессе постановки номера; составить режиссерско-постановочную партитуру и продемонстрировать номер. Анализ результатов постановки концертного номера производится преподавателем-режиссёром.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-4	Использует критерии режиссёрской интерпретации в самостоятельной подготовке вокального номера
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-4	Не использует критерии режиссёрской интерпретации в самостоятельной подготовке вокального номера

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. Андреева И.М. Взаимосвязь театра и театрализованного сознания в социуме : автореф. дис. на соиск. учен. степ. доктора философ. наук:(24.00.01). - Краснодар, 2006. - 31 с.
2. Коробейников С. С. Режиссура и музыка в театре : Учебное пособие для вузов. - пер. и доп; 2-е изд.. - Москва: Юрайт, 2021. - 145 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/479063>
3. Ремез О.Я. Введение в режиссуру : учебное пособие по курсу "Режиссура и мастерство актера". - Москва: [ГИТИС], 1987. - 86 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. "Театр": Книга о новом театре. - Санкт-Петербург: Издательство "Шиповник", 1908. - 275 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240672>
2. Асташина М. П., Леванчукова И. К., Шibaева А. В. Рабочие учебные программы производственных практик по специальности 070209.65 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» : учебное пособие. - Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013. - 39 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277365>

6.3 Иные источники:

1. Античный театр - <https://anti4teatr.ucoz.ru/>
2. Западноевропейский театр. - <http://svr-lit.niv.ru>.

3. Петербургский театральный журнал - <http://ptj.spb.ru/>
4. Планета театра: новости театральной жизни России - <http://www.theatreplanet.ru/articles>
5. Средневековый театр. - <http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06>
6. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.
7. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php
8. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. - http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

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 IX, X

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

Microsoft Windows 10

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
2. Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» . – URL: <https://rusneb.ru>
3. Архив научных журналов зарубежных издательств. – URL: <https://arch.neicon.ru>
4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – URL: <https://cyberleninka.ru>
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
6. Научная электронная библиотека Российской академии естествознания. – URL: <https://www.monographies.ru>
7. Электронная библиотека ТГУ. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/>
8. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» . – URL: <http://www.biblioclub.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.