

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт филологии и журналистики

Рабочая программа дисциплины
Основы сценического искусства

Направление подготовки бакалавриата
44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки бакалавриата
Филологическое образование

Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Саратов,
2023

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Лапшина О.В.		30.06.23
Председатель НМК	Прозоров В.В.		30.06.23
Заведующий кафедрой	Дмитриева О.И.		30.06.23

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы сценического искусства» являются:

1. ознакомление студентов с основами публичного выступления, правилами сценической речи, понятиями сценического образа;
2. обучение студентов навыкам сценической речи;
3. обучение студентов основным приемам создания публичного и сценического образа;
4. подготовка студентов к организационно-просветительской работе в школе.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Курс «Основы сценического искусства» (ФТД.01) относится к факультативному блоку дисциплин. Курс содержательно и методически связан с дисциплинами «Культура устной и письменной речи учителя», «Основы культуры чтения», «Выразительное чтение», «Коммуникативный практикум», «Методика воспитательной работы при обучении русскому языку и литературе», «История русской литературы», «Мировая литература и культура», «Филологический анализ текста», а также с «Психолого-педагогической практикой» и «Летней вожатской практикой».

3. Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2. Способен использовать возможности образовательной среды, образовательного стандарта общего образования для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами преподаваемого предмета.	1.1_Б.ПК-2. Планирует и реализует учебный процесс, нацеленный на достижение предметных результатов. 2.1_Б.ПК-2. Стремится использовать в учебной и внеурочной деятельности возможности образовательной среды. 3.1_Б.ПК-2. При осуществлении обучения и воспитания стремится к достижению личностных и метапредметных результатов образовательной деятельности.	Знать: понятие сценического образа; требования, предъявляемые к сценической речи Уметь: построить и организовать публичное выступление с собственным участием и с участием учеников Владеть: первичными навыками актерской, режиссерской и художественно-организационной деятельности, основами этюдного мышления
ПК-5. Способен осуществлять воспитательную работу, а также педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения учащихся, в том числе, в условиях инклюзивного	1.1_Б.ПК-5. Участвует в воспитательной деятельности образовательной организации, организуя различные виды воспитательных мероприятий. 2.1_Б.ПК-5. Формирует личностные УУД, образцы и ценности социального поведения, толерантность к	Знать: правила пространственной и временной организации выступления, способы решения художественных задач Уметь: грамотно и выразительно организовывать речь, органично существовать на сценической площадке / в кадре / в предлагаемых обстоятельствах Владеть:

обучения.	представителям других культур. 2.2_Б.ПК-5. Способствует профессиональному самоопределению обучающихся, используя возможности учебной и внеучебной деятельности, в том числе в условиях инклюзивного обучения 3.1_Б.ПК-5. Формирует навыки правильного поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях.	навыками публичного выступления, сценической речи, способами создания сценического образа; основными навыками постановки литературного произведения
-----------	---	---

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
				лекции	практические		СР	
					общая трудоемкость	из них практическая подготовка		
4 семестр								
1	Основы сценического искусства и педагогика	4	1	0	2	1	2	Устный опрос Личная история
2	Средства речевой выразительности	4	2-4	0	6	3	6	Тренинги по сценической речи (конспект + исполнение)
3	К.С. Станиславский о словесном действии. Работа над литературным текстом	4	5-9	0	10	5	10	Устный опрос Подготовка и работа над исполнением басни, прозы, стихотворения (партитура + исполнение)
4	К.С. Станиславский о работе актера над собой. Актерские тренинги	4	10-13	0	8	4	8	Реферат Актерские тренинги (конспект + исполнение)

6	Сценические этюды	4	14-18	0	10	5	10	Подготовка и работа над этюдами (партитура и исполнение)
	Промежуточная аттестация	2						Зачет
	Итого 72 ч.			0	36	18	36	
5 семестр								
7	Режиссерские системы в театре XX-XXI вв.	5	1	0	2	1	2	Доклад с презентацией Рецензия на спектакль
8	Основы режиссерского анализа произведения	5	2-3	0	4	2	4	Режиссерский анализ пьесы
9	Выразительные средства режиссуры	5	4		2	1	2	Составление словаря
10	Актерско-режиссерская работа над постановкой отрывков литературных произведений	5	5-9	0	10	5	10	Практическая работа над постановками и исполнением отрывков на материале литературных произведений школьной программы
	Промежуточная аттестация	2						Зачет
	Итого 36 ч.			0	18	9	18	
	Всего			0	54	27	54	
	Итого						108 ч.	

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Основы сценического искусства и педагогика.

Учительство как публичная профессия. Степень убедительности публицистического слова. Органичность, естественность. Влияние организации речи на передачу смысла.

2. Средства речевой выразительности.

Требования к публичной, публицистической и сценической речи. Речевой аппарат и средства его разминки. Работы над постановкой дыхания. Работа с резонаторами. Акустико-артикуляционная разминка. Упражнения на громкость, темп, тон речи. Работа со скороговорками.

3. К.С. Станиславский о словесном действии. Работа над литературным текстом. К.С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко о работе актера над словом. Выявление идейного смысла произведения. Сквозное действие и сверхзадача в литературном тексте. Предлагаемые обстоятельства и видения. Воспитание умения действовать словом. Практическая работа над басней, прозаическим отрывком, стихотворным произведением.

4. К.С. Станиславский о работе актера над собой. Актерские тренинги.

Актерское мастерство в системе подготовки учителя-словесника. К.С. Станиславский о работе актера над собой. Актерский тренинг: освобождение от зажимов, развитие сценического внимания. Актерский тренинг на развитие воображения и

фантазии, эмоциональной памяти, развитие чувства правды, логики и последовательности действий.

5. Сценические этюды.

Этюд как единица актерской работы над собой. Сценический этюд и его отличие от упражнения. Правила этюда. Этюды на заданную тему «Я в предлагаемых обстоятельствах». Этюды с предметом. Этюды на память физических действий. Этюды-наблюдения (животные, предметы, человек и др.). Одиночные и парные этюды. Этюд на литературной основе.

6. Режиссерские системы в театре XX-XXI вв. Режиссерская деятельность К.С. Станиславского, М. Чехова, Вс. Мейерхольда, А. Таирова, Е.Б. Вахтангова, Г. Товстоногова, А. Эфроса, П. Фоменко, Дж. Стрелера, Е. Гротовского, П. Брука и др.

7. Основы режиссерского анализа произведения.

Метод действенного анализа пьесы. Изучение истории написания пьесы, эпохи, быта и нравов. Идеино-тематический анализ. Сверхзадача как идеино творческая цель. Круг тем. Главная тема. Проблемная формулировка темы. Анализ действенной структуры пьесы. Сквозные действия персонажей. Конфликт. Событийный ряд. Ведущие предлагаемые обстоятельства. Анализ художественного своеобразия пьесы, жанр, стиль, природа чувств.

9. Выразительные средства режиссуры.

Выразительные средства режиссуры. Мизансцена – язык режиссера. Виды мизансцен. Заданная мизансцена и импровизационное творчество актера. Атмосфера и темпоритм. Музыкальность конструкции спектакля как режиссерская выразительность. Художественное оформление спектакля.

10. Актерско-режиссерская работа над постановкой отрывков литературных произведений.

Практическая работа над постановками и исполнением отрывков на материале литературных произведений школьной программы как этап постижения работы актера и режиссера.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины.

Практические занятия, элементы лекционного изложения, тренинги, упражнения на постановку речи и актерское мастерство, создание и показ этюдов, работа над постановками и исполнением отрывков на материале литературных произведений школьной программы. Программа предусматривает посещение театров г. Саратова, просмотр и обсуждение спектаклей, встречи с артистами и режиссерами, задания, ориентированные на использование Интернет-ресурсов.

В рамках практической подготовки, осуществляющейся на кафедре русской филологии и медиаобразования на базе МОУ ГЭЛ, студенты приобретают профессиональные навыки по отбору, структурированию и апробированию научных материалов.

Адаптивные технологии для лиц с ОВЗ и инвалидностью.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии индивидуализации обучения; увеличивается время на самостоятельное освоение материала; предусмотрена возможность передачи письменных работ и отчетов преподавателю с помощью электронной почты.

Для студентов с ОВЗ и инвалидов предусмотрена возможность передачи письменных работ (рефератов, аудио- и видеосюжетов) и отчетов по теоретической части курса (в форме конспектов), с помощью электронной почты, а также онлайн-консультации с помощью системы голосовой связи Skype.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:

- для *слабовидящих*: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для *глухих и слабослышащих*: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- для *лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих* все письменные задания (сообщения, тест) по желанию студентов могут проводиться в письменной форме.

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Основы сценического искусства» представлен в ПРИЛОЖЕНИИ.

6.1 Используются следующие виды самостоятельной работы:

- чтение учебной, учебно-методической и научной литературы, рекомендованной преподавателями по изучаемому курсу;
- подготовка реферата и доклада с презентацией с последующим обсуждением их на практическом занятии;
- составление глоссария;
- написание конспектов тренингов;
- составление партитуры творческих заданий;
- подготовка этюдов;
- написание режиссерского анализа пьесы;
- домашняя работа над постановками и исполнением отрывков на материале литературных произведений школьной программы.

6.2 Формы контроля: устный опрос, микрозачеты по творческим заданиям, отчеты по письменным заданиям, **зачеты** в 4 и 5 семестрах.

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС.

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции и	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
4	0	0	36	34	0	0	30	100
5	0	0	36	34	0	0	30	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

4 семестр

Лекции

Не предусмотрены

Лабораторные занятия

Не предусмотрены.

Практические занятия (от 0 до 36 баллов)

от 0 до 2 баллов за каждое занятие:

активная работа на занятии (устные ответы, выполнение упражнений (1 балл) + обсуждение работы однокурсников (1 балл) – 2 балла.

Самостоятельная работа (от 0 до 34 баллов)

1. Письменная самостоятельная работа (реферат) (от 0 до 4 баллов):

2. Подготовка к практическим занятиям (конспекты, партитура творческих заданий) 0-2 балла, всего 30.

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в форме зачета:

1) исполнение выбранного стихотворного или прозаического произведения (0-15 баллов).

По каждому из приведенных ниже критериев выставляется оценка от 0 до 5 баллов:

- дикция;
- выразительность;
- выбор исполняемого материала.

В сумме оценка за исполнение может составлять от 0 до 15 баллов.

2) показ этюда на аудиторию (0-15 баллов).

По каждому из указанных ниже критериев выставляется оценка от 0 до 3 баллов, итого в сумме оценка за этюд может составить от 0 до 15 баллов

- убедительность, жизнеподобность замысла;
- органичность сценического существования;
- правильная композиция этюда;
- пластичность;
- оправданность мимики и пластики.

При проведении промежуточной аттестации

ответ на «зачтено» - от 20 до 30 баллов;

ответ на «не зачтено» – от 0 до 19 баллов.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента в 4 семестре по дисциплине «Основы сценического искусства» составляет 100 баллов.

Таблица 2.1 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Основы сценического искусства» в оценку (зачет):

56 баллов и более	«зачтено» (при недифференцированной оценке)
меньше 55 баллов	«не зачтено»

5 семестр

Лекции

Не предусмотрены

Лабораторные занятия

Не предусмотрены.

Практические занятия (от 0 до 36 баллов)

от 0 до 4 баллов за каждое занятие:

активная работа на занятии (устные ответы, выполнение творческих заданий (1-3 балла) + обсуждение работы однокурсников (1 балл) – 4 балла.

Самостоятельная работа (от 0 до 34 баллов)

1. Письменная самостоятельная работа (доклад с презентацией) (от 0 до 5 баллов)
2. Составление словаря терминов – 4 балла
3. Режиссерский разбор предложенной пьесы -6 баллов
4. Написание рецензии на просмотренный спектакль -4 балла
5. Подготовка к постановке отрывков спектакля (постановочный план, партитура творческих заданий, биография роли и т.д.) 0-3 баллов, всего 15.

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено.

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в 5 семестре проводится в форме зачета:

- 1) защита режиссерской экспликации постановки (0-15 баллов)
- 2) исполнение отрывков на материале литературных произведений школьной программы (0-15 баллов)

При проведении промежуточной аттестации

ответ на «зачтено» - от 20 до 30 баллов;

ответ на «не зачтено» – от 0 до 19 баллов.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента в 5 семестре по дисциплине «Основы сценического искусства» составляет 100 баллов.

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Основы сценического искусства» в оценку (зачет):

56 баллов и более	«зачтено» (при недифференцированной оценке)
меньше 55 баллов	«не зачтено»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Литература:

Актёрский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития: учебное пособие / Э. Сарабьян. – М.: АСТ, 2011.

Кипнис, М. Ш. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером [Текст] : [учеб. пособие] / М. Ш. Кипнис. - 2-е изд., доп. - Москва : АСТ : Астрель ; Санкт-Петербург : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2011. - 249с. - (Золотой фонд актерского мастерства).

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

ABBYY FineReader 11 CorporateEdition (программа распознавания текста; лицензия)

Windows 8 Профессиональная 64-разрядная (операционная система; лицензия)

Пакет Microsoft Office профессиональный плюс 2010 (Word, Excel, PowerPoint, Access; лицензия)

Электронная библиотека Гумер // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» // <http://e.lanbook.com/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для освоения дисциплины имеются комплекты презентационного оборудования, мультимедийные средства (компьютерные презентации), а также доступ к сети Интернет. Используются программы, установленные ПРЦНИТ на компьютерах ИФиЖ.

Практическая подготовка в рамках дисциплины «Основы сценического искусства» осуществляется на базе кафедры русской филологии и медиаобразования на базе МОУ ГЭЛ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Филологическое образование.

Автор: к.ф.н., доцент О.В. Лапшина

Программа одобрена на заседании кафедры русской филологии и медиаобразования на базе МОУ ГЭЛ от 30.06.2023 года, протокол № 8.