

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Быстров Денис Викторович

Должность: проректор по учебной и воспитательной работе

Дата подписания: 21.05.2024 15:18:18

Уникальный программный ключ:

e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра режиссуры музыкального театра

Принято на заседании Ученого совета
(в составе ОПОП, протокол от 27.08.2024 № 7)

Утверждено приказом ректора
от 27.08.2024 №328

Согласовано
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров

«27» августа 2024 г.

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ РЕЖИССЕРСКОГО СЦЕНАРИЯ

Рабочая программа дисциплины

Специальность

52.05.02 Режиссура театра

(уровень специалитета)

Специализация

Режиссер музыкального театра

Форма обучения

Очная

Санкт-Петербург

2024

Рабочая программа дисциплины «Основы создания режиссерского сценария» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество (специалитет), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 №23, и с учетом требований ФГОС ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 № 1116.

Автор-составитель: Селиверстова Н.Б.

Рецензент: Нар. арт. РФ, профессор С.Л. Гадасинский

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссуры музыкального театра
«22» мая 2024 г., протокол № 6.

Содержание

<u>1. Цели и задачи освоения дисциплины</u>	4
<u>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	4
<u>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы</u>	4
<u>4. Объем дисциплины и виды учебной работы</u>	5
<u>5. Содержание дисциплины</u>	6
<u>5.1. Тематический план</u>	6
<u>5.2. Содержание программы</u>	6
<u>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	21
<u>6.1. Список литературы</u>	21
<u>6.2. Интернет-ресурсы</u>	22
<u>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	22
<u>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся</u>	22
<u>8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения</u>	22
<u>8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания</u>	23
<u>8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций</u>	24
<u>8.4. Контрольные материалы</u>	30
<u>Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей</u>	31
<u>Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины</u>	31

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель предмета «Основы создания режиссерского сценария» – овладение принципами создания режиссерского сценария и обучение методике создания режиссерских сценариев. Задачи учебной дисциплины определяются данной целью и раскрываются как:
формирование способности самостоятельного создания режиссерских сценариев,
формирование способности разработать целостную концепцию режиссерского сценария и владение различными формами создания режиссерских сценариев.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы создания режиссерского сценария» относится к вариативной части блока 1 ОПОП подготовки специалиста и теснейшим образом связана со всем комплексом дисциплин базовой части. Будущая деятельность в качестве художественного руководителя и режиссёра-постановщика музыкального театра, помимо владения навыками создания и реализации постановочного плана спектакля, требует понимания дирижерской профессии как одной из основополагающих в бытовании музыкального спектакля. Как составная часть квалификации выпускника, эта область самостоятельной творческой и педагогической деятельности невозможна без глубоких знаний истории и теории музыкального искусства, без владения основами действенного анализа музыкально-театральных произведений разных эпох и стилей, без знания основных методических принципов построения творческого процесса.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1. Способность к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности
	<i>Уметь:</i> воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно-производственным процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката

	<i>Владеть:</i> образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторскими навыками; профессиональными режиссерскими навыками; методами психологического и педагогического воздействия
ПК-3. Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники);
	<i>Уметь:</i> определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки;
	<i>Владеть:</i> навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры	
		9-й	10-й

Контактная аудиторная работа	43	17	26
Практические занятия	43	17	26
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа (всего)	101	55	46
Вид промежуточной аттестации		30	30
Общая трудоемкость:			72
Часы	144	72	
Зачетные единицы	4	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем	Количество часов		
		Всего	Аудиторные занятия	Самостоятельная работа
1	Введение. Что такое режиссерско-постановочный план.	9	4	5
2	Режиссерский анализ представления.	16	4	12
3	Тема и идея сценария.	18	4	14
4	Архитектоника сценария.	20	6	14
5	Сценарно-режиссерские основы при постановке культурно-досуговых программ.	20	6	14
6	Создание сценариев театральных представлений и праздников.	20	6	14
7	Соотношение документального и художественного материала в содержании режиссерского сценария.	20	6	14
8	Создание сценария фильма	21	7	14
	ИТОГО:	144	43	101

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение.

Что такое режиссерско-постановочный план?

Режиссерско-постановочный план - это документ, помощник режиссера в осуществлении своей задумки. Это может быть оригинальное произведение, или же драматургический вариант ранее написанного произведения (роман, статья).

Сначала формируется замысел, который рождается у режиссера на основе всестороннего изучения и глубокого разбора литературно-документального материала.

Замысел - это еще, неосуществленное решение. Итогом разработки замысла будет **составление режиссерского постановочного плана**, в котором режиссер намечает путь конкретизации своего замысла и описывает его этапы.

Тогда же и определяются контуры будущего действия, которые фиксируются в режиссерском плане, заявке, наброске, экспликации..

Режиссерская экспликация - это разработка замысла будущего спектакля, краткая заявка на сценарий. Слово *экспликация* произошло от латинского «explicatio» - развертывание, разъяснение

Экспликация пишется в произвольной форме и носит личностный характер. Это размышления по поводу будущего действия, ее действенный анализ. Здесь и наброски мизансцен, и характеристики персонажей. Здесь определение стиля и жанра спектакля, особенностей актерского исполнения. Здесь разработка решения спектакля во времени и пространстве.

Режиссерский сценарий – это превращение литературного сценария в постановочный план. В результате анализа литературного сценария и изучения всех связанных с его темой образов режиссер подробно разрабатывает развитие сюжета и определяет последовательность мизансцен, темпо-ритм и особенности визуального решения.

Это уже продуманный точный план всей творческой и производственной работы постановочного коллектива.

Постановочный режиссерский план - это руководство к действию. План помогает постановщику совершать свои действия поэтапно.

Что конкретно входит в записанный постановочный режиссерский план?

В постановочный план входят · понимание идеи; · темы; жанра, · сверхзадачи. Определяется · сквозное действие; · логические цепи событий; · отбор главных эпизодов; · трактовка характеров действующих лиц; · определение конкретной обстановки и атмосферы, в которой развивается сюжет.

План включает в себя организацию режиссером всех работ по будущему спектаклю: разбор с актерами роли, заранее описанную и разобранным им на бумаге, консультации со сценографом, композитором, костюмерной, гримерами, художником по свету, художником по звуку.

Порядок создания режиссерского сценария.

Продюсер предлагает режиссеру-постановщику написать краткую режиссерскую экспликацию на 2-3 страницы по литературному сценарию. Утверждает или нет...

По результату обсуждения с творческим коллективом режиссер вносит в свой режиссерский сценарий необходимые изменения и дополнения.

В период разработки режиссерского сценария идет подбор авторов на ведущие роли, подбор сценического оформления для эпизодов.

Примерная таблица режиссерского сценария

Каждая строчка предназначена для отдельной мизансцены (эпизода), а в столбцах указана следующая информация:

1. Порядковый номер сцены (эпизода).
2. Хронометраж в секундах, исходя из длительности диалогов и режиссерских задач
3. Схематическое изображение мизансцены (эпизода)
4. Описание места действия, время суток, характеристика интерьера или экстерьера
5. Содержание эпизода (копия с литературного сценария) с режиссерскими комментариями
6. Диалоги с указанием имен героев и их реплик
7. Технические особенности звукового сопровождения
8. Реквизит, задействованный на сцене
9. Примечания (график перемещений)

Заголовок сцены определяет, где мы находимся, в какое время суток происходит действие (квартира Маши – столовая – день). Описание действий происходит в настоящем времени. По возможности кратко и с разбивкой на абзацы. Имя персонажа крупно – представление. Фамилию героя можно узнать из диалога. Или наоборот: фамилию, а имя – из диалога.

Нет стандартов и правил в оформлении режиссерского сценария. Колонки могут располагаться в удобном для режиссера порядке. Какие-то столбцы могут отсутствовать, а другие – быть вписаны.

Важно соблюдать принципы написания сценария:

1. Всегда пишется в настоящем времени
2. Отсутствуют мыслительные глаголы (думает, хочет, мечтает)
3. Все должно быть конкретно: кто, куда, зачем и как
4. Точно описывать место и время действия
5. Каждый персонаж должен быть назван именем и описан внешне.

Существуют две формы записи сценария: слева – зрительный ряд, справа – текст, авторский комментарий (ртинка и комментарий, как в новостях); и литературный сценарий, в котором автор запечатлевает в словах зрительные образы в нужной последовательности.

Постановочный план начинается с обоснования выбора произведения. Здесь режиссер в сжатой форме объясняет, почему он выбрал именно этот материал, ставший основой сценария. Здесь же режиссер определяет цели и задачи будущего действия, исходя из своей мировоззренческой позиции.

Что я ставлю? · Почему эта тема меня волнует? · Для кого я это ставлю? · Каковы персонажи пьесы, чего они добиваются? · В каком жанре я ставлю? · Как я решаю пространство? · Какое у меня будет оформление? · Какая музыка? · Какой свет?

Важно учитывать творческие и материальные возможности, научно-воспитательные задания и многое другое.

Тема 2. Предварительная работа с дирижером

С чего начинается работа над режиссерским планом?

1. Режиссерский анализ представления

Какова основная идея произведения? Какими средствами лучше всего воплотить сущность идеи и темы?

Если действие будет выдержанно в каком-либо стиле прошлых годов и веков, режиссер должен детально **изучить эпоху**, чтобы понять, какова была окружающая обстановка, нравы, быт, уклад жизни?

Характеристика эпохи и среды, составляющие фон событий, место действия – все это непосредственно влияет на выбор стиля декораций, на костюмы и облик персонажей и т.д.

Хорошо бы изучить постановки на этот сюжет, если они были у предшественников чтобы понять: насколько важно воспроизведение исторической обстановки для художественного замысла? А может, для замысла более точным будет поместить сюжет в современность и подтвердить органичность такого решения.

Но для этого надо точно для себя решить, какова тема и идея вашего спектакля, в чем главный конфликт, как нужно выстроить акценты в развитии действия (архитектоника) и к какому выводу вы хотите привести зрителя (сверхзадача).

Тема 3. Тема и идея сценария.

Тема (от греческого *thema*, дословно: «то, что положено в основу») **Тема сценария** - это выявление главной проблемы и ее решение в конкретном художественном материале. Почему действие развивается именно в таком направлении? Каковы мотивы поведения

героев?: (Мотив измены - тема измены Катерины своему мужу, Тихону; мотив любви - Тема Любви Ромео и Джульетты).

Тема несет в себе три вопроса: ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Это круг жизненных явлений, изображённых в драме.

Идея (от греческого idea - понятие, воображение). **Идея сценария** - это отношения автора к проблеме инсценируемого произведения. Идея предполагает и вывод.

Конфликт (от лат. Conflictus - столкновение, спорность, раздор). Конфликт - обязательный элемент структуры драматургического произведения, имеющий идею форму драматичной борьбы. Все действие в драме – это процесс борьбы за достижение поставленной цели – через ряд препятствий и их преодоление.

Конфликт - это столкновение противоположных идей, интересов, мыслей, взглядов, заострение противоречий, противостояние между отдельными людьми или группами людей, или одного – против всех, или всех – против чего-то недостижимого для них.

Главное для режиссера в создании сценария – найти основной конфликт, которым будут пронизаны все характеры и взаимоотношения, каждый поворот сюжета и сдвиг в его развитии, в каждом поступке героев.

Какие могут быть конфликты? Внешние, внутренние, семейные, мировоззренческие, классовые, любовные, религиозные, профессиональные...

Конфликт возникает при возникновении определенной драматической ситуации. Нет драматической ситуации – нет контрдействия, нет контрдействия – нет конфликта – нет драматургического действия.

Действие - основная тенденция развития конфликта, ведущего к достижению цели.

Важно видеть за конкретным предметом борьбы нечто более общее, важное для героев и для зрителей, что связано с жизненными ценностями, духовным и нравственным содержанием человеческих взаимоотношений.

Контрдействие - главная тенденция, противодействующая основной. Контрдействие - это воздействие на персонажа с целью изменить его. Разность и сопротивление сторон рождает конфликт.

· **Жанр и Характер.** Жанр (от франц. Genre вид, род) - выявление мировоззрения и идейной позиции автора, это угол зрения на действительность, преломленный в художественном образе. Именно выбор жанра диктует режиссеру выбор средств выразительности.

Характер - это художественный образ, создаваемый автором. Он передает основные чувства и переживания героев в определенном ракурсе, раскрывая особенности натуры.

Тема 4. Архитектоника сценария.

Архитектоника (от греч. architektonike - строительное искусство) - общий план построения художественного произведения, выстраивание принципиальных взаимосвязей его частей.

Архитектура состоит из ряда частей.

Экспозиция: (от греческого Expositio – изложение, объяснение) – это **эпизод сценарной структуры**, который стоит во главе композиции, перед завязкой. Целью экспозиции является введение зрителей в действие, ознакомления с жизненными обстоятельствами, положенными в основу сценария, основными персонажами, условиями их сценического существования в определенной эпохе и месте событий.

Экспозиция может быть краткой и прямо предшествовать завязке, а может быть задержанной, т.е. следовать после других элементов сюжета.

Эпизод – это композиционно законченный фрагмент со своей внутренней структурой и композицией (экспозиция-завязка-кульминация-развязка), вмещающий в себя завершённый круг событий. Он может состоять из одной или нескольких **сцен**.

Сцена – законченный кусок действия, происходящего в одном месте и в одно и то же время. Это кусок непрерывного действия, которое происходит в одном месте без разрыва во времени. Сцену можно разбить на куски с общим ритмическим пульсом и зрительным единообразием.

Мизансцена – сумма движений, которые по логике действия производит на сцене актер в соответствии с текстом: выходит, садится, встает, приближается к авансцене или уходит в глубину, подходит к партнеру или уходит от него. То есть – расположение актера на сцене. Цель мизансцены – передать зрителю смысл и эмоциональное содержание происходящего и придать действию эстетическую форму.

Мейерхольд: «Слова не более, чем причудливые узоры на канве поведения».
Мизансцена есть язык режиссера.

Завязка - это эпизод сценарной структуры, с которого начинается сценическое действие и которое стоит между экспозицией и развитием действия

В завязке происходит первое главное событие, в котором обнаруживаются («завязываются») те конфликты, которые будут углубляться в процессе дальнейшего развития действия, вплоть до развязки, эти конфликты разрешающей.

Развитие действия – та часть сценария, в которой происходит нарастание борьбы двух противоборствующих сторон. (центральное развитие конфликта)

Кульминация (от лат. - вершина) - главное событие, в котором действие достигает наивысшего напряжения, а в развитии происходит перелом.

Развязка - завершение основного (сюжетного) действия разрешением основного конфликта.. Прекращаются и все побочные конфликты, которые составляют и дополняют действие.

Развязка логично сопряжена с завязкой. Расстояние от одной до другой и **есть зона сюжета** – сквозное действие постановки, приводящее героев к тому или иному результату.

Сценарный ход - это воплощение главной мысли средствами, с помощью которых собирается, обрабатывается, монтируется в единое целое весь материал.

Событие - это действенный факт, который в дальнейшем меняет линию поведения исполнителей и ставит их в обновленные предлагаемые обстоятельства.

Исходное (начальное) событие - является конфликтным источником. Это своеобразный эмоциональный 'зачин' спектакля, оно может начинаться за пределами постановки. Оно фокусирует, отражает в себе (как капля воды - океан) исходное предлагаемое обстоятельство, зарождаюсь в его недрах.

Основное событие - интрига. Здесь начинается борьба по сквозному действию, вступает в силу ведущее предлагаемое обстоятельство. Центральное событие - коренной поворот, переломный момент, высший пик борьбы по сквозному действию.

Событийный ряд – это череда событий от начала и до конца постановки. От центрального события действие стремится к «развязке», к тому, что называется «главным событием».

Главное событие - самое последнее событие спектакля, заключающее 'зерно' сверхзадачи; в нем как бы 'просветляется' идея произведения; здесь решается судьба исходного предлагаемого обстоятельства - мы узнаем, что стало с ним, изменилось ли оно или осталось прежним, подводим зрителя к концу.

Этот центральный узел, решение которого неразрывно связано с режиссерским замыслом, с ответом на вопрос «про что?», а потому и оставляет массу возможностей для индивидуального прочтения. В финальном событии кончается борьба по сквозному действию, исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство.

. К примеру: Тема - праздник 8 марта. Идея – поздравление через яркие карнавальные номера. Сверхзадача – привлечение внимания к зрелищу карнавального типа. Конфликт – вытеснение отживших форм празднований более свежими. Сквозное действие – знакомство с праздниками разных стран.

Событийный ряд: исходное событие. Основное – приглашение на карнавал. Центральное: появление на карнавале Коломбины. Главное: путешествие по разным странам. Финальное: вручение цветов женскому составу

Режиссерско-монтажный, постановочный сценарий – это запись театрального действия, родившегося в творческом воображении режиссера **в результате анализа литературного сценария и изучения всех связанных с его темой образов и материалов.**

Режиссерский сценарий – это сценарное производное произведение от литературного сценария. Составление режиссерского сценария начинается с разбивки литературного сценария на эпизоды и сцены.

В словах литературного сценария – предпосылки нужного действия. Любому действию необходимо придумать физическое проявление, «приспособление». – неожиданное и яркое. Тогда мизансцена будет диктоваться этим физическим действием.

Придумать сценарий к басне Крылова. «Собачья дружба».

Продолжительность сценки 3 минуты.

Действующие лица: Полкан, Барбос, Повар-рассказчик

Звучит музыкальная фантазия на темы «Собачьего вальса». Открывается занавес. На первом плане – деревенский дом с открытым окошком, справа – заросли кустов. На втором плане вдалеке – забор с воротами и хозяйственные постройки. День.

Слева из-за кустов, пошатываясь, выходит Полкан. На ходу зализывает раны. Падает на землю под окном, лежит в полубомарочном состоянии, пытается привстать, но не может, повизгивает от боли. Переворачивается на другой бок, пытается зализать рану на спине.

С другой стороны кустарника появляется, тяжело дыша и прихрамывая, Барбос. Глаз заплыл, ухо разодрано. Кряхтя, ложится на землю на приличном расстоянии от Полкана. Настороженно поглядывает на него.

Из дома выходит повар с миской, полной объедков для собак. Полкан с Барбосом, забыв о ранах, бросаются к еде. Сначала враждебно рычат, потом забывают обо всем и самозабвенно едят. Наевшись, отваливаются от пустой миски, ложатся недалеко друг от друга и сладко дремлют. Потом Полкан подползает к Барбосу и дружески похлопывает его по спине. Тот отодвигается.

Повар (появляется в окне, оглядывает лежащих псов): У кухни под окном на солнышке Полкан с Барбосом, лежа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее б стеречь им было дом; Но как они уж понаелись – и вежливые ж псы притом ни на кого не лают днем – так рассуждать они пустились вдвоем о всякой всячине: об их собачьей службе, о хуе, о добре и, наконец, о дружбе.

Повар скрывается. Полкан внезапно вскакивает и обращается к Барбосу (пылко):

Не ведаю, что может лучше быть, чем с другом сердце к сердцу жить; во всем оказывать взаимную услугу, не спать без друга и не съесть, стоять горой за дружную шерсть, и, наконец, в глаза глядеть друг другу, чтоб только улучшить счастливый час, нельзя ли друга чем потешить, позабавить и в дружном счастье все свое блаженство ставить!

Барбос садится на задние лапы и, насторожив уши, недоверчиво смотрит одним глазом на Полкана.

Полкан (воодушевленно): Вот если б, например, с тобой у нас такая дружба завелась: скажу я смело, мы б и не видели, как время бы летело (*садится рядом с Барбосом, пытаетсялизать его разодранное ухо*).

Барбос (*с трудом поднимается, ходит взад-вперед, прихрамывая*): А что же? Это дело! И по сердцу оно и по уму! Давно, Полканушка, мне больно самому что, бывши одного двора с тобой собаки, мы дня не проживем без драки (*снова лижет раны, а потом садится рядом с Полканом и заботливо сбрасывает с него клоки шерсти*). И из чего? Спасибо господам: ни голодно, ни тесно нам! (*прикладывает лапу к груди*). Притом же, право, стыдно: пес дружества слывет примером с давних дней, а дружбы между псов, как будто меж людей, почти совсем не видно (*искренне огорчен, опускает морду*).

Полкан (*бросается к Барбосу*): Явим же в ней пример мы в наши времена! Барбос, друг мой! Дай лапу! (*протягивает лапу широким жестом*)

Барбос: Вот она! (*с трудом дотягивается до дружеской лапы, крича от боли. Полкан заключает Барбоса в объятья*).

Повар (*выглядывает из окна и иронически комментирует картину братания*): И новые друзья ну обниматься, ну целоваться; не знают с радости, к кому и прировняться.

Полкан (*вытирая растроганную слезу*): Орест мой!

Барбос (*с пафосом, воодушевленно*): Мой Пилад! Прочь свары, зависть, злость!

Повар (*ухмыляется*): А то ли будет, если кинуть кость? (*бросает кость, собаки кидаются на нее, яростно лают, отбирая кость друг у друга, рычат и с визгом катаются по земле, сцепившись*)

Повар (*наблюдая драку, насмешливо*): Вот новые друзья к ней взапуски несутся: где делся и совет, и лад? С Пиладоом мой Орест грызутся, лишь только клочья вверх летят. (*берет ведро, наливает холодную воду и выходит к собакам. Льет воду на дерущихся. Собаки, рыча, расходятся в разные стороны*).

Повар (*сокрушенно разводит руками*): Свет поло дружбою такою, про нынешних друзей лъзя молвить, не греша, что в дружбе все они едва ль не одинаки: послушать, кажется, одна у них душа. А только кинь им кость, так что твои собаки!

Диалог собак – попытка извиниться за причиненный физический и моральный ущерб, наладить отношения, заключить мир. Начинают помогать друг другу лечить раны. Мизансценические приспособления: поддержки, обработка ран, зализывание и расчесывание шерсти, примочки, наложение бинтов... Человеческие характеры. А как одеты? Приводят себя в порядок: пришивают оторванный рукав, пуговицы, чистят одежду от грязи... Заключительная мизансцена: клятва, обнявшись или упав ниц, воздев лапы кверху. И тут –летящая их сторону кость! Они вцепляются друг в друга и схватываются в клубок.

Суть: согласие и дружба для таких героев возможны только тогда, когда нечего делить. Пустые слова ничего не стоят, истинная дружба познается в делах, поступках, желании пожертвовать для друга своими интересами.

Задание: выбрать любую басню Крылова и сделать режиссерско-постановочный план: «Стрекоза и муравей», «Волк и ягненок», «Квартет», «Лиса и виноград», «Мартышка и очки» и т.д.

Обосновать выбор темы: о чем? Какова идея? В чем конфликт? Каков жанр? Где экспозиция? Завязка действия? Развитие? Кульминация? Развязка? Какой выбран **сценарный ход**? (воплощение главной мысли средствами, с помощью которых собирается, обрабатывается, монтируется в единое целое весь материал). Какова сценография? Каково музыкальное и световое сопровождение? Какая бутафория? Во что одеты персонажи?

Сценарий Басни Крылова «Волк и ягненок».

Определение основных приемов и событий оркестровой музыкальной драматургии оперы по партитуре. Разработка системы соответствий лейт-образов (лейт-мотивов, лейт-тембров, лейт-гармоний) и элементов постановки.

Тема 5. Сценарно-режиссерские основы при постановке культурно-досуговых программ.

Темы курса:

1. *Специфика сценарной драматургии*
2. *Идейно-художественный замысел сценария и его компоненты*
3. *Особенности драматургии досуговых программ*
4. *Закономерности создания режиссерского сценария КДП*
5. *Сценарно-режиссерский замысел – основа сценарно-режиссерского решения*
6. *Сценарно-режиссерская документация (литературный сценарий, сценарный план, монтажный лист, постановочный план).*

Тема 6. Создание сценариев театрализованных представлений и праздников.

СПЕЦИФИКА сценарной драматургии театрализованных представлений и праздников.

Режиссерский сценарий – это подробная литературно-режиссерская разработка содержания театрализованного праздничного действия. То есть сценарий многоплановое и сложное явление. Это своего рода либретто с подробным описанием действенно-событийной линии с развернутыми и подробными постановочными ремарками.

Сценарий содержит как драматургическое, так и режиссерское решение. Это не чтиво, а руководство к действию - драматургическая основа для сценического воплощения.

Сценарий в строгой последовательности излагает все, что будет происходить на празднике, с целью раскрыть тему в следующих друг за другом эпизодах действия.

Сценарий описывает авторские переходы от номера к номеру (от части к части), вписывает в действие используемый художественный материал, оформление, оборудование всех площадок действия и т. п.

В режиссерском сценарии содержится фиксация всех действий участников театрализованного представления, (во всех жанрах), описание драматургических, режиссерских и постановочных решений номеров, связей между ними, выразительных художественных средств, создающих сценическую атмосферу.

То есть написание сценария - это подробная литературная разработка (режиссерская) сюжетно-образного построения массового действия. Это творчество режиссера-сценариста в одном лице.

Сценарий театрализованных форм имеет два аспекта: художественный и психолого-педагогический.

С одной стороны, нужно выстроить сценарный материал по законам классической драматургии, а с другой – рассчитать приемы активизации эмоциональной реакции публики на происходящее по возрастающей: смена чувств и эмоций, настроений и действий предполагаемой аудитории должна идти на крещендо.

По Эйзенштейну художественное произведение – это живой процесс, а не застывший итог. В нем пересекаются концепция автора и восприятие зрителей, вовлеченного в процесс происходящего. Товстоногов: «Режиссер должен уметь «играть» на человеческой душе, знать колебания, которые помогут ему руководить душой артиста, и через него находить отклик в душах зрителей».

Тема 7. Соотношение документального и художественного материала в содержании режиссерского сценария.

В сценарии театрализованного представления художественный материал (совокупность произведений всех видов искусств) свободно взаимодействует с документальным (информация о людях, явлениях, событиях, имеющих место в реальной действительности: документы, кино, видео, компьютерная дискета) – в этом уникальность его драматургии.

Как они взаимодействуют? Традиционно есть два способа.

1. Сценарист исследует факты, связанные с центральной темой театрализованного представления, вырабатывает свою концепцию и создает свой собственный сценарный текст.
2. Сценарист подбирает документальный материал (текст, аудио и видеоматериалы), а также стихи, отрывки из прозы, вокальные, инструментальные и хореографические

концертные номера, и в соответствии со своим замыслом стыкует и, используя эффект монтажа. Это – компилятивный сценарий, соединяющий эпизоды сценария, принадлежащие перу разных авторов и посвященных одной теме. Такой способ создания нового драматургического варианта часто приводит к смысловой и стилистической мешанине.

Поэтому необходимо сначала отобрать материал, который будет соответствовать основным компонентам замысла (теме, идее, сценарному ходу).

Иногда таблица располагается вместе с литературным сценарием, в котором карандашом обозначаются мизансцены.

Творческий процесс создания сценариев театрализованных представлений и праздников.

. Чтобы разработать сценарий театрализованного действия необходимо пройти три этапа.

1. Создать идейно-художественный замысел сценария
2. Отобрать сценарный материал
3. Смонтировать сценарный материал в сценарий театрализованного действия.

Первый этап.

Итак: создание смыслового каркаса (весь сценарий, блоки, эпизоды и единицы сценической информации)

Разработка сюжета (весь сценарий, блоки, эпизоды и единицы сценической информации)

Отбор художественных средств

Монтаж единиц сценической информации, эпизодов, блоков

Литературная обработка сценария и запись.

На первом этапе работы над сценарием необходимо выбрать тему и проанализировать ее. Тема – это главная мысль произведения.

Затем надо выявить основную проблему в рамках выбранной темы

Определить идею

Поставить педагогические цели будущего театрализованного действия.

Для этого: тщательно изучить событие, которому будет посвящено театральное действие и сценарий

Изучить жизненный и художественный материал на данную тему

Изучить интересы и потребности предполагаемой аудитории, ее психолого-педагогические характеристики; Сценарий создается для определенного круга людей, конкретной аудитории – это важно!

Изучить место для проведения ТД и его возможности;

Выявить творческие и финансовые возможности воплощения сценария.

Далее.

Определить формы будущей программы;

Выявить жанровое решение театрализованного действия;

Определить сценарно-режиссерский ход и прием ТД

Второй этап работы над сценарием ТД.

Отобрать из множества жизненных фактов, свидетельств, материалов о конкретных людях, разнообразных историй и легенд, связанных с празднуемым событием, только тот материал, который составит основу будущего сценария в соответствии с его замыслом.

Третий этап работы над сценарием – монтаж сценарного материала.

Разработать композицию всего сценария и каждого эпизода в отдельности, соблюдая принцип взаимосвязи и соподчиненности частей целому;

Выстроить сюжет сценария и каждого его эпизода;

Смонтировать сценарный материал;

Записать сценарий – в завершение работы над сценарием.

ГЛАВНОЕ в драматургии и режиссуре – триединый механизм: факт-замысел-решение (накопление фактов-взрыв творческой интуиции (замысел) -реализация замысла.

Важно учитывать масштаб мероприятия, которое предстоит художественно организовать. Какова сценическая площадка предстоящего праздничного мероприятия? Театр или дом культуры, улица или стадион, берег реки или детский парк, кафе или пароход, музейная усадьба или площади города...

Выбор зависит от масштабности и значимости события, историко-культурных традиций данного региона, географических, временных и погодных условий, от желания заказчиков и участников, от финансовых возможностей и задействованных творческих сил.

Все это влияет на сценарно-режиссерский замысел будущего сценария и определяет оригинальность решения (культурная значимость места, природный ландшафт, архитектурное окружение).

Заранее определить финансовую смету!

Предварительный объем во время заказа, а окончательная смета – после принятия сценарной заявки, в которой излагается сценарно-режиссерский замысел праздничной программы, с указанием декоративно-художественного оформления сценических площадок творческих сил.

Итак, на первом этапе творческого процесса создания сценария ТД необходимо:

Изучить аудиторию, выявить ее социальные, возрастные, интеллектуальные и другие социально-психологические особенности, круг ее интересов и проблем, волнующих ее в связи с предстоящим праздником;

Определить место проведения, условия и возможности сценической площадки;

Определить время мероприятия по длительности по сезону, по времени суток;

Выявить финансовые и творческие возможности, на которые может рассчитывать сценарист-режиссер.

Основа театрального действия – его идейно-тематическая направленность, которая должна быть выявлена в сценарии. Необходима исследовательская работа по изучению фактического и документального материала, знакомство с конкретными людьми и коллективами, изучение различных сторон их жизни и деятельности. Документы, архивные материалы, письма – это фактический материал. Но есть еще и художественный, напрямую связанный или косвенно затрагивающий тему события. Это может быть литература, поэзия, живопись и скульптура, архитектура и фрагменты художественных фильмов, фото, музыка, хореография, пластика, цирковое и эстрадное искусство – то есть можно задействовать все виды и жанры искусства., так, чтобы художественный материал работал на основную мысль.

Заказчик определяет общую направленность темы будущей программы и определенный круг материала. Если нет, то сценарист самостоятельно определяет свое тематическое направление.

Тема 8. Создание сценария фильма.

Режиссёрский сценарий является тщательным и глубоко продуманным планом всей творческой и производственной работы постановочного коллектива. (С. Герасимов. О профессии кинорежиссёра. М. Госкиноиздат 1952 год) К режиссёрскому сценарию прилагается список действующих лиц, перечень съёмочных объектов с разбивкой по видам съёмок (павильон, натура, комбинированные съёмки, надписи) и с указанием полезного метража, если этих документов не предоставил автор литературного сценария.

Режиссёрский сценарий подписывают режиссёр-постановщик, автор литературного сценария и продюсер.

Режиссёрский сценарий всегда представляет собой таблицу, в максимальном объёме состоящую из следующих столбцов:

- СТОЛБЕЦ «№»-порядковый номер кадра
- СТОЛБЕЦ «ХРН» — хронометраж кадра в секундах
- СТОЛБЕЦ «РАСКАДРОВКА» — рисунки кадра
- СТОЛБЕЦ «ОБЪЕКТ» — Интерьер (ИНТ) или Экстерьер (ЭКСТ), Павильон(ПАВ) или Натура (НАТ), а также точное указание на объект и его описание

Сценарий фильма.

Режиссёрский сценарий является тщательным и глубоко продуманным планом всей творческой и производственной работы постановочного коллектива. (С. Герасимов. О профессии кРежиссёрский сценарий всегда представляет собой таблицу, в максимальном объёме состоящую из следующих столбцов:

СТОЛБЕЦ «№»-порядковый номер кадра

СТОЛБЕЦ «ХРН» — хронометраж кадра в секундах

СТОЛБЕЦ «РАСКАДРОВКА» — рисунки кадра

СТОЛБЕЦ «ОБЪЕКТ» — Интерьер (ИНТ) или Экстерьер (ЭКСТ), Павильон(ПАВ) или Натура (НАТ), а также точное указание на объект и его описание

СТОЛБЕЦ «КРУПНОСТЬ» или «ПЛАН» — это графа для оператора и указывает на крупность плана кадра: Дальний план, Общий план, Средний план (американский — до колен, или обычный — по пояс), «молочный» (по грудь), Крупный план, План-деталь (супер-КП), Наезд, Отъезд.

СТОЛБЕЦ «ДЕЙСТВИЕ» — в данный столбец переносится блок литературного сценария «Описание действия» и дополняется заметками режиссёра

СТОЛБЕЦ «ДИАЛОГИ» — в данный столбец переносится блоки литературного сценария «Имя героя» и «Реплика героя»

СТОЛБЕЦ «ЗВУК» — это столбец звукорежиссёра в нём описываются технические особенности звука, а также особенности звукового и музыкального оформления

СТОЛБЕЦ «РЕКВИЗИТ» — здесь указывается значимый реквизит для кадра, который иногда сопровождается его описанием

СТОЛБЕЦ «ПРИМЕЧАНИЯ» — примечания режиссёра относительно съёмок, в котором указывается в том числе порядок комбинированных съёмок

В зависимости от требований конкретной кинокомпании и сложности проекта столбцы могут объединяться, исчезать и добавляться новые.

Совпадение жанров Литературного и Режиссёрского сценариев

Поскольку именно режиссёр-постановщик является основным создателем Фильма, он определяет жанр будущего фильма.

Задумки автора Литературного сценария и режиссёра-постановщика могут не совпадать. Например, А. П. Чехов считал многие свои пьесы комедиями, а при постановке в театре они превращались в драмы или трагедии. Так же происходит и в кино.

Как правило вначале продюсер приглашает режиссёра-постановщика, предлагая написать ему краткую режиссёрскую экспликацию (2-3 стр.) по литературному сценарию. По результатам написания краткой режиссёрской экспликации продюсер утверждает или не утверждает режиссёра-постановщика.

Дальнейшее формирование основного творческого состава съёмочной группы осуществляется продюсером по представлению режиссёра-постановщика.

Основу режиссёрского сценария пишет режиссёр-постановщик, а потом по результатам обсуждения с основным творческим составом съёмочной группы вносит в режиссёрский

сценарий необходимые изменения и дополнения.

Создание «Раскадровки» должен осуществлять художник-постановщик, но в последнее время этим чаще занимается специальное лицо «раскадровщик».

Рекомендуется в период разработки режиссёрского сценария приступать к поиску актёров на ведущие роли и, если позволяют обстоятельства, привлекать их к работе группы; начинать работы по изобразительному решению фильма (подбор иконографического материала, предварительные эпизоды); проводить ознакомление с местами натурных съёмок.

На стадии разработки режиссёрского сценария проводится доукомплектование съёмочной группы ассистентами и вспомогательным составом.

После одобрения режиссёрского сценария художественным советом или утверждения его генеральным продюсером киностудии обычно запрещается вносить в него без особого разрешения какие-либо поправки и дополнения.

По утверждённому режиссёрскому сценарию съёмочная группа вместе с плановым отделом составляет календарно-постановочный план (КПП) и смету на проведение подготовительного периода.

В дальнейшем на основании режиссёрского сценария создаётся «Постановочный проект Фильма».

Режиссёрский сценарий, как объект авторского права

Это прежде всего разработка подробного плана, на основе которого творческая группа, руководимая режиссером, может реализовать авторский замысел на экране. **Режиссерский сценарий.** **Режиссерский сценарий** – общепринятая форма подготовки к съёмкам любых видов кинематографических произведений. В нем фиксируются авторская трактовка материала, его видение фильма и все технические и художественные средства создания картины. Сюда входит представление о характере исторической эпохи, обстановки места и времени действия, содержатся указания на основные приёмы в работе оператора и художника, определяются особенности звукового оформления фильма.

5.3. Практические занятия

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме практикумов и семинаров.

Практикумы предполагают написание сценариев. Обсуждение различных сценариев, созданных студентами. Просмотр и обсуждение видеозаписей концертов, театральных представлений и праздников, массовых представлений и фильмов. Семинарские занятия посвящены анализу сценариев и их обсуждению. Основные вопросы при обсуждении: тема, идея, архитектура сценария и средства, использованные для реализации данного замысла.

Анализ данного сценария с точки зрения его сценического воплощения.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Моргун, О. Ю. Основы сценарного мастерства и литературной композиции / О. Ю. Моргун. — Новосибирск : , 2013. — 18 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/149018> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Маслова, Т. Я. Сценарное мастерство. Драматургия документального фильма / Т. Я. Маслова. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 318 с. — ISBN 978-5-8154-0204-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/46002> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Маслова, Т. Я. Сценарное мастерство / Т. Я. Маслова. — Кемерово : КемГИК, [б. г.]. — Часть 2 : Жанры хроникально-информационного экранароникально-информационного экран — 2011. — 200 с. — ISBN 978-5-8154-0218-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/46003> (дата обращения: 06.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

1. Учебные пособия, нотная литература, словари, архив классической музыки, художественная музыкальная литература: <http://intoclassics.net>
2. Учебные пособия, нотная литература: <http://notes.tarakanov.net>
3. Аудиозаписи: <http://www.belcanto.ru>
4. ЭБС «Лань»: <http://e.lanbook.com>
5. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, видеопроектором / телевизором.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1. Способность к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности
	<i>Уметь:</i> воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических

	образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно-производственным процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката
	<i>Владеть:</i> образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторскими навыками; профессиональными режиссерскими навыками; методами психологического и педагогического воздействия
ПК-3. Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники);
	<i>Уметь:</i> определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки;
	<i>Владеть:</i> навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения
	<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки

	<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления
--	---

8.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

В качестве промежуточной аттестации предусмотрен зачет с оценкой в 9-м и 10-м семестрах. Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы из списка.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-1. Способность к созданию художественных образов средствами режиссуры (в соответствии со специализацией)

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности	<i>Не знает</i> теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности	<i>Знает частично</i> теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности	<i>Знает в достаточной степени</i> теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности	<i>Знает в полной мере</i> теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				

<i>Уметь:</i> воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно- производственны м процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката	<i>Не умеет</i> воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно- производственны м процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно- производственны м процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката	<i>Умеет в достаточной мере</i> воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно- производственны м процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката	<i>Умеет свободно</i> воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно- производственны м процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план).				
<i>Владеть:</i> образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторским и навыками; профессиональны ми режиссерскими навыками; методами психологическог о и педагогического воздействия	<i>Не владеет</i> образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторским и навыками; профессиональны ми режиссерскими навыками; методами психологическог о и педагогического воздействия	<i>Частично владеет</i> образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторским и навыками; профессиональны ми режиссерскими навыками; методами психологическог о и педагогического воздействия	<i>В целом владеет</i> образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторским и навыками; профессиональны ми режиссерскими навыками; методами психологическог о и педагогического воздействия	<i>В полной мере владеет</i> образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторским и навыками; профессиональны ми режиссерскими навыками; методами психологическог о и педагогического воздействия

ПК-3. Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Знать:</i> теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники);	<i>Не знает</i> теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники);	<i>Знает частично</i> теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники);	<i>Знает в достаточной степени</i> теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники);	<i>Знает в полной мере</i> теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники);
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Уметь:</i> определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную	<i>Не умеет</i> определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих	<i>Умеет в достаточной мере</i> определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих	<i>Умеет свободно</i> определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную

режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки;	режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки;	лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки;	разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки;	режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Владеть:</i> навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки	<i>Не владеет</i> навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки	<i>Частично владеет</i> навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки	<i>В целом владеет</i> навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки	<i>В полной мере владеет</i> навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки

ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления

Индикаторы достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Знать:</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Не знает</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает частично</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает в достаточной степени</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения	<i>Знает в полной мере</i> композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения

Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Уметь:</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	<i>Не умеет</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	<i>Умеет, допуская технические ошибки и неточности,</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	<i>Умеет в достаточной мере</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки	<i>Умеет свободно</i> разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Защита практической работы (постановочный план)				
<i>Владеть:</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуальног	<i>Не владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуальног	<i>Частично владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания	<i>В целом владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания аудиовизуальног	<i>В полной мере владеет</i> навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опыт создания

о оформления спектакля, сценического представления	о оформления спектакля, сценического представления	аудиовизуально о оформления спектакля, сценического представления	о оформления спектакля, сценического представления	аудиовизуально о оформления спектакля, сценического представления
--	--	---	--	---

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) Свободное владение материалом по данной дисциплине	0-9	10-13	14-15	16-18
б) Умение определить причинно-следственные связи	0-8	9-11	12-14	15-16
в) Логичность и грамотность изложения	0-9	10-13	14-15	16-18
г) Умение точно сориентироваться и правильно среагировать на вопросы преподавателей	0-8	9-11	12-14	15-16
д) Профессиональное владение терминологией	0-8	9-11	12-13	14-16
е) Грамотно разработанный постановочный план отрывка и его реализация с профессиональными актёрами-певцами	0-8	9-11	12-14	15-16
	50	70	85	100

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно владеет материалом по заданному вопросу, умеет определить причинно-следственные связи обсуждаемых явлений, логично и грамотно, с использованием профессиональной терминологии обосновывает свою точку зрения, а также предоставит грамотно реализованный постановочный план отрывка.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, умеет правильно сделать выводы из своего ответа, но допускает отдельные ошибки или неточности, недостаточно логично доказывает свою точку зрения. Также данная оценка выставляется в случае, если студент затрудняется дать полный, исчерпывающий ответ на вопросы, а также предоставит реализованный постановочный план отрывка, допуская незначительные.

Для получения оценки «отлично» или «хорошо» обязательно умение студента изложить материал правильным литературным языком, без применения вульгаризмов, жаргонных или просторечных выражений, с соблюдением норм русского языка.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда студент слабо владеет материалом вопроса, допускает значительные пробелы в изложении материала или демонстрирует отрывочные знания. Данная оценка выставляется также тогда, когда студент допускает серьезные ошибки при ответе. Эта же оценка выставляется в случае, когда студент предоставляет реализованный постановочный план отрывка, допуская достаточно серьезные ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы. При этом студент и не владеет профессиональной терминологией и не может предоставить реализованный постановочный план отрывка.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения экзаменов и зачетов в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

8.4. Контрольные материалы

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов

1. Что такое режиссерско-постановочный план.
2. Тема и идея сценария.
3. Что такое архитектура сценария.
4. Особенности создания сценария культурно-досуговых программ.
5. Создание сценария театрального представления и праздника.
6. Создание сценария фильма.
7. Документальный и художественный материал в содержании режиссерского сценария.
9. Создать сценарий театрального представления или праздника.
10. Создать режиссерский сценарий культурно-досуговой программы.
11. Создать режиссерский сценарий концерта.
12. Создать режиссерский сценарий короткометражного фильма.

Промежуточная аттестация

Вопросы к дифференцированному зачёту

Вопросы
1. Что такое режиссерско-постановочный план сценария.
2. Тема и идея режиссерского сценария.
3. Архитектоника режиссерского сценария.
4. Сценарно-режиссерские основы при постановке культурно-досуговых программ.
5. Режиссерский сценарий театральных представлений и праздников.
6. Режиссерский сценарий фильма.
7. Режиссерский сценарий концерта.

Приложение 1. Методические рекомендации для преподавателей

Дисциплина «Основы создания режиссерского сценария» требует от преподавателя выработать установку на цель предмета. Основная задача — заложить основы методической грамотности будущего режиссёра музыкального театра и подготовить к первой встрече с актёром-певцом. Основной формой проведения аудиторных занятий являются занятия лекционного типа, важны также практикумы. Важнейшая часть курса — создание сценариев, которые студент реализует с профессиональными актёрами-певцами под наблюдением и совместно с педагогом.

Помимо занятий с педагогами, эффективны средства и методы активизации творческого мышления и познавательной деятельности студентов (творческие показы и обсуждения, круглые столы).

Приложение 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Студент-режиссёр, изучающий дисциплину «Основы создания режиссерского сценария» должен занимать активную позицию в организации обучения, что предполагает участие творческих показах и обсуждениях, круглых столах и пр. Активное посещение театров, репетиций, и просмотр DVD дисков с записями реализованных сценариев концертов, массовых представлений и праздников и последующее их обсуждение, а также анализ современных спектаклей.

Виды самостоятельной работы

№ п/п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды СРС
1	3	Введение. Что такое режиссерско- постановочный план	Чтение научно-методической литературы. посещение театров, репетиций, массовых представлений на открытом воздухе. Посещение музыкальных театров, репетиций, кастингов на музыкальные премьеры.
2		Режиссерский анализ представления.	Чтение научно-методической литературы, анализ концертных программ музыкальных театров.
3	4	Режиссерский анализ представления.	Чтение научно-методической литературы, анализ концертных программ музыкальных театров.
4		Тема и идея режиссерского сценария.	Чтение научно-методической литературы, просмотр видеозаписей, обсуждение режиссерских концепций концертно-театральных представлений.
5	5	Архитектоника режиссерского сценария	Анализ режиссёрских концепций, присутствие на репетиционных работах в музыкальных театрах в постановочный период концертно-театральных представлений.
6		Сценарно- режиссерские основы при постановке досуговых программ	Анализ режиссёрских концепций, чтение методической литературы, чтение научной литературы, просмотр видеозаписей, создание сценариев.
7	6	Создание сценариев театральных представлений и праздников	Чтение научно-методической литературы. посещение театров, репетиций, массовых представлений на открытом воздухе. Посещение музыкальных театров, репетиций, кастингов на музыкальные премьеры. Создание режиссерских сценариев.
8		Соотношение документального и художественного	Чтение научно-методической литературы, просмотр видеозаписей, обсуждение и анализ режиссерских концепций концертно-театральных представлений

		материала в создании режиссерского сценария	
9		Режиссерский сценарий фильма.	Создание режиссерского сценария короткометражного фильма.

Литература для самостоятельной работы

- Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. – М.: ГИТИС, 2015.
- Мастерство режиссера». Учебник. – М.: ГИТИС, 2007.
- Станиславский К.С. Этика. – М.: ГИТИС., 2012.
- Голубовский Б. Г. Наблюдения. Этюд. Образ. – М., 2001.
- Горович Б. Оперный театр. – Л.: Музыка, 1984.
- Ершов, А.А. Психология соактивности людей. / Знание, С-Петербург, 1992.
- Зверева Н.А. Мастерство режиссёра. – М.: ГИТИС, 2002.
- Каплан Э.О. Жизнь в музыкальном театре. – Л.: Музыка, 1969.
- Покровский Б.А. Об оперной режиссуре. – М.: ВТО, 1973
- Покровский Б.А. Размышления об опере. – М.: Советский композитор, 1979.
- Покровский Б.А. Ступени профессии. – М.: ВТО, 1984.
- Психология. Учебник для гуманитарных вузов. / С.- П. 2001.
- Ротбаум Л. Д. Опера и её сценическое воплощение. – М.: Советский композитор, 1980.
- Станиславский – реформатор оперного искусства. Материалы, документы. – М.: Музыка, 1983.
- Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве. /Искусство, М. 1988
- Фельзенштейн В. О музыкальном театре. – М.: Радуга, 1984.
- Фильштинский В.М. «Открытая педагогика». – СПб.: Балтийские сезоны, 2006.
- Искусство режиссуры. XX век. – М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2008. (в НМБ 1 экз.)
- Маркарян Н.А. Кто в опере главный? Взаимодействие режиссуры и дирижирования в оперном спектакле : монография / Надежда Маркарян. СПб., 2015. (в НМБ 1 экз.)
- Покровский Б.А. Введение в оперную режиссуру. – М.: ГИТИС, 2009. (в НМБ 4 экз.)
- Генкин Д. М. Конович А. А. Сценарное мастерство. М., 1985
- Литвинцева Г. Д. Сценарное мастерство. Методическое пособие для редакторов и методистов НМЦю М., 1989.
- Марков О. И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба. М., 1988
- Силин А. Д. Театр выходит на площадь. Специфика работы режиссера при постановке массовых театрализованных представлений под открытым небом и на больших нетрадиционных сценических площадках. М., 1991. 178 с.

Чечетин А. Основы драматургии театрализованных представлений. М., 1981.

Шароев И. Режиссура эстрадных и массовых представлений.

С. Герасимов. О профессии кинорежиссёра. М. Госкиноиздат 1952 год