

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 26.12.2023 15:02:00
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

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

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д.В. Быстров

31.05.2022

Рабочая программа дисциплины

Теория драмы

52.04.01 Хореографическое искусство
(уровень магистратуры)

Направленность (профиль) —

Искусство балетмейстера-репетитора

Форма обучения

Очная

Очно-заочная

Санкт-Петербург

2022

Рабочая программа дисциплины «Теория драмы» составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.01 Хореографическое искусство** (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2017 г. № 1125, и образовательного стандарта Консерватории по УГСН 52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество, утвержденного приказом от 22.02.2022 № 60.

Автор-составитель:
профессор А. М. Полубенцев

Рецензент:
доцент Э. А. Смирнов

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры режиссура балета
«16» мая 2022 г., протокол № 9.

Оглавление

<i>1. Цели и задачи освоения дисциплины</i>	<i>4</i>
<i>2. Место дисциплины в структуре образовательной программы</i>	<i>4</i>
<i>3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....</i>	<i>4</i>
<i>4. Объем дисциплины и виды учебной работы.</i>	<i>4</i>
<i>5. Содержание дисциплины.....</i>	<i>5</i>
5.1. Тематический план	5
5.2. Содержание программы	6
<i>6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</i>	<i>7</i>
6.1. Основная литература	7
6.2. Интернет-ресурсы	8
<i>7. Материально-техническое обеспечение дисциплины</i>	<i>8</i>
<i>8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....</i>	<i>9</i>
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания	9
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	9
8.4. Контрольные материалы.....	11

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Теория драмы»:

- приобретение знаний по драматургии сюжетного спектакля;
- подготовка студентов к практической работе по созданию сюжетных балетов;

Задачи:

- ознакомление с жанровым многообразием музыкального театра;
- получение навыков в разработке темы и идеи сюжетного хореографического произведения;
- приобретение знаний и навыков в построении драматического действия.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория драмы» находится в вариативной части учебного плана в разделе элективных дисциплин по направлению подготовки 52.04.01 Хореографическое искусство (направленность — Искусство балетмейстера-репетитора).

Данный предмет взаимодействует с дисциплинами «Организация театрального дела в России», «Методика классического танца», «Академическое письмо», практикой работы с источниками и работы с актером, помогая студентам получать навыки работы в профессиональном коллективе.

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

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, обще-профессиональной и профессиональных компетенций:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-6. Способен собирать, обрабатывать и преобразовывать информацию по истории и теории смежных видов искусства для использования в своей профессиональной деятельности	Знать: - историю и теорию различных видов искусства; - специфику разнообразных видов, жанров, форм и стилей хореографического искусства
	Уметь: - использовать знания различных видов искусства в своей профессиональной деятельности
	Владеть: - навыками практического сотрудничества со специалистами разных театральных сфер, участвующими в создании хореографических произведений;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа и включает в себя аудиторную (учебную — практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры
		4
Аудиторные занятия (всего)	17	17
Практические занятия	17	17
Самостоятельная работа (всего)	55	55
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)		Зачет с оценкой
Общая трудоемкость: Часы	72	72
Зачетные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины.

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Контактная работа	Самостояте льная работа (час.)
1	Введение в теорию драмы. «Поэтика» Аристотеля. «Гамбургская драматургия» Лессинга.	10	2	8
2	«Лекции по эстетике» Гегеля. Шиллер и теория драмы.	8	2	6
3	Жанровое разнообразии искусства драмы.	10	2	8
4	Герои и персонажи.	8	2	6
5	Воля как действующая сила драмы.	10	2	8
6	Основы работы с литературной частью.	4	1	3
7	Особенности работы помощника режиссера.	4	1	3
8	Основы работы с костюмерами, гримёрами и реквизиторским цехом.	6	2	4
9	Работа администраторов и билетного стола.	4	1	3
10	Работа в качестве режиссера концерта.	4	1	3
11	Авторское право хореографа. Права и обязанности	4	1	3
Итого		72	17	55

5.2. Содержание программы

Тема 1. Введение.

Художественно-административная структура музыкальных театров:
театры оперы и балета, музыкальной комедии (оперетты) и театры балета.
Административное руководство.
Художественное руководство.

Тема 2. Функции творческих структур музыкального театра.

Задачи и особенности работы балетного коллектива. Задачи и особенности работы оперной труппы. Задачи и особенности работы оркестра. Задачи и особенности работы группы миманса.

Тема 3. Права и обязанности работников. Правила техники безопасности.

Распорядок рабочего дня артистов. Охрана труда. Правила техники безопасности в балетных залах и на сцене.

Тема 4. Административные и творческие задачи руководителя балетной труппы, репетиторов и ассистента балетмейстера.

Формирование репертуара и труппы.
Составление репертуарного плана на театральный сезон.
Организация уроков и репетиционной работы.
Контроль качества спектаклей.
Задачи репетиторов и инспектора балетной труппы
Назначение на роли. Знание актерских амплуа.
Работа над текущим репертуаром и новыми постановками. Планирование вводов новых исполнителей.

Тема 5. Планирование работы балетной труппы театра.

Планирование репертуара балетной труппы на месяц (совместно с режиссерским управлением).
Составление плана репетиционной работы на неделю, месяц, год.
Составление плана по подготовке гастролей и выпуску нового спектакля.
Взаимодействие с режиссерским управлением.

Тема 6. Постановочная часть театра. Структура и задачи.

Структура постановочной части.
Основные принципы взаимодействия с театрально-производственными подразделениями.

Тема 7. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре. Виды сценических репетиций.

Определение постановочной группы и состава исполнителей.
Составление плана выпуска спектакля.
Определение задач для всех подразделений и цехов по изготовлению сценического оформления спектакля.
Установление контроля над сроками работы.

Монтировочные, световые, рояльные и оркестровые репетиции. Прогоны спектакля. Особенности проведения генеральных репетиций.

Тема 8. Основы работы с литературной частью.

Работа со СМИ. Участие в пресс-конференциях. Рекламная продукция театра: афиши, программки, буклеты, информационные сайты.

Тема 9. Особенности работы помощника режиссера.

Роль и задачи помощника режиссера. Особенности проведения сценических репетиций и премьерных спектаклей.

Тема 10. Основы работы с костюмерами, гримёрами и реквизиторским цехом.

Значение театрального грима в спектаклях.

Задачи костюмерного цеха.

Значение реквизита в балетных спектаклях. Работа с реквизитом на репетициях и спектаклях.

Тема 11. Работа администраторов и билетного стола.

Круг обязанностей администраторов. Работа со зрительской аудиторией. Проблемы наполняемости зала.

Целевые спектакли.

Тема 12. Работа хореографа в качестве режиссера концерта.

Составление программы и режиссура концерта. Работа над сценическим оформлением концерта.

Тема 13. Авторское право хореографа.

Права и обязанности хореографа. Виды авторского гонорара.

Взаимоотношения театров с авторами.

Виды авторских договоров.

Охрана авторских прав хореографа.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Катыхева, Д. Н. Вопросы теории драмы: действие, композиция, жанр : учебное пособие / Д. Н. Катыхева. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-5071-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133471> (дата обращения: 28.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Чистюхин И.Н. О драме и драматургии: учебное пособие Издательство "Лань", "Планета музыки" .2019.- 432 с.

3. Балет. Танец. Хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий : учебное пособие / составитель Н. А. Александрова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 624 с. — ISBN 978-5-8114-5185-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/140712> (дата обращения: 09.03.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Полубенцев, А.М. Специфика балетного сценария: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — СПб : СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), 2019.
5. Деген А.Б., Ступников И.В. Балет. 120 либретто. Композитор. СПб. 2008. - 559 с.
6. Ю.Гамалей. Оперный и балетный спектакль. Композитор. 2014. 172 с.

6.2. Интернет-ресурсы

Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>

Аудио (классика) <http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>

Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>

Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm

Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>

Классика ноты <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/>

Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

Классика партитуры <http://imslp.org>

Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>

Нотные издания <http://tarakanov.net/>

Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>

Партитуры для РНО <http://russianfolkorchestra.org.ua/>

Погружение в классику – классическая музыка <http://intoclassics.net/?lsFDrw>

Прямой эфир радио «Орфей» <http://www.muzcentrum.ru/orfeus/live/>

ЭБС издательства Лань <http://e.lanbook.com/>

Национальная Электронная Библиотека <https://old.rusneb.ru>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, стационарной/ переносной аудио/видеоаппаратурой

Учебные аудитории с необходимым количеством посадочных мест, оснащенные учебно-методическими материалами, стационарной/ переносной аудио/видеоаппаратурой.

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-6. Способен собирать, обрабатывать и преобразовывать информацию по истории и теории смежных видов искусства для использования в своей профессиональной деятельности	Знать: - историю и теорию различных видов искусства; - специфику разнообразных видов, жанров, форм и стилей хореографического искусства
	Уметь: - использовать знания различных видов искусства в своей профессиональной деятельности
	Владеть: - навыками практического сотрудничества со специалистами разных театральных сфер, участвующими в создании хореографических произведений;

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Оценивание промежуточной аттестации производит преподаватель дисциплины. В конце 4семестра в период зачетно-экзаменационной сессии проводится зачет с оценкой в форме ответов на вопросы по пройденным темам по билетам.

В каждом билете содержится по два вопроса.

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

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Ответ на вопросы билета				
<i>Знать:</i> - историю и теорию различных видов искусства; - специфику	<i>Не знает</i> - историю и теорию различных видов искусства; - специфику	<i>Знает</i> - историю и теорию различных видов искусства; - специфику	<i>Знает хорошо</i> - историю и теорию различных видов искусства;	<i>Знает в полной мере</i> - историю и теорию различных видов искусства;

разнообразных видов, жанров, форм и стилей хореографического искусства	разнообразных видов, жанров, форм и стилей хореографического искусства	разнообразных видов, жанров, форм и стилей хореографического искусства	- специфику разнообразных видов, жанров, форм и стилей хореографического искусства	- специфику разнообразных видов, жанров, форм и стилей хореографического искусства
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Ответ на вопросы билета				
<i>Уметь:</i> использовать знания различных видов искусства в своей профессиональной деятельности	<i>Не умеет</i> использовать знания различных видов искусства в своей профессиональной деятельности	<i>Умеет частично,</i> использовать знания различных видов искусства в своей профессиональной деятельности	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами использовать знания различных видов искусства в своей профессиональной деятельности	<i>Умеет</i> свободно использовать знания различных видов искусства в своей профессиональной деятельности
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: Ответ на вопросы билета				
<i>Владеть:</i> навыками практического сотрудничества со специалистами разных театральных сфер, участвующими в создании хореографических произведений;	<i>Не владеет</i> навыками практического сотрудничества со специалистами разных театральных сфер, участвующими в создании хореографических произведений;	<i>Владеет</i> лишь частично навыками практического сотрудничества со специалистами разных театральных сфер, участвующими в создании хореографических произведений;	<i>Владеет</i> хорошо навыками практического сотрудничества со специалистами разных театральных сфер, участвующими в создании хореографических произведений;	<i>Владеет</i> в полной мере навыками практического сотрудничества со специалистами разных театральных сфер, участвующими в создании хореографических произведений;

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
а) знание фактического материала	0-10	11-14	15-17	18-20
б) логика изложения материала	0-10	11-14	15-17	18-20
в) знание законов	0-10	11-14	15-17	18-20

драматургии				
г) содержание и полнота ответа на поставленные дополнительные вопросы	0-10	11-14	15-17	18-20
д) культура устной речи	0-10	11-14	15-17	18-20
	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 фактическим материалом по заданному вопросу, логично и грамотно обосновывает свою точку зрения.

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда студент, владея материалом вопроса, знает его фактическую сторону, 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 один из вопросов билета или дополнительный вопрос.

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 фактического материала или демонстрирует отрывочные знания

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент демонстрирует либо полное незнание материала билета, либо наличие бессистемных, отрывочных знаний, связанных с поставленными перед ним вопросами только частично, и проявляет беспомощность при ответе на дополнительные или наводящие вопросы.

Фактором, влияющим на снижение оценки ответа, является также малограмотная речь с использованием жаргонных и просторечных выражений, неумение правильно пользоваться профессиональными терминами

8.4. Контрольные материалы

Примерные тесты и вопросы для текущей и промежуточной аттестации

1. Что такое драма? (*драма — один из трёх родов литературы (наряду с эпосом и лирикой), принадлежащий одновременно двум видам искусства: литературе и театру, предназначенный для игры на сцене. От эпоса и лирики драма формально отличается тем, что текст в ней представлен в виде реплик персонажей и авторских ремарок и, как правило, разбит на действия и явления*)

2. Для чего нужно знать законы построения действия балетмейстеру? (*Законы построения действия необходимо знать балетмейстеру для создания оригинального сценария и постановки балетного спектакля на высоком художественном уровне*)
3. Каковы функции экспозиции в построении действия? (*экспозиция знакомит зрителя с героями, отвечает на вопросы «Кто?» «Где?», «Когда?» и обязательно должна заинтересовать публику*).
4. Перечислите этапы построения драматического действия (*экспозиция, ситуация, завязка конфликта, развитие конфликта, кульминация, развязка, финал*)
5. Назовите виды конфликта. (*конфликт между двумя героями (межличностный конфликт); конфликт между героем и группой (либо — конфликт между двумя группами); конфликт между героем и целым обществом; конфликт между героем и высшими силами; внутриличностный конфликт*).
6. Перечислите разновидности комедии. (*лирическая комедия, сатира, буффонада, фарс, пародия*)
7. Назовите трех – четырех авторов книг по теории драмы. (*Аристотель «Поэтика», А. Аникст «Теория драмы. От Пушкина до Чехова», Е. Холодов «Композиция драмы», П. Сонди «Теория современной драмы», Дж. Лоусон «Драматургия (метод исследования драматических произведений)*)
8. Назовите героев и антагонистов в 1-м и во 2-м актах балета «Жизель». (*В первом акте – герои - крестьянка Жизель и граф Альберт, антагонист - лесничий Ганс, во втором герои - виллиса Жизель и граф Альберт, антагонисты – повелительница виллис Мирта и виллисы*)
9. В драме:
 - 1) выражаются абстрактные понятия посредством конкретного образа.
 - 2) **изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или собой.**
 - 3) идеализируется изображение пастушеской жизни.
 - 4) высмеиваются человеческие недостатки.
10. В сатирических произведениях:
 - 1) вскрываются глубочайшие жизненные конфликты, приводящие героев к катастрофическому исходу.
 - 2) комически имитируются какие-либо черты или формы других произведений.
 - 3) **обличаются пороки современного общества.**
 - 4) изображается мир реального человека в его остроконфликтных, но не безысходных отношениях с обществом или с собой.
11. Жанр пьесы «Ромео и Джульетта»:
 - 1) Мелодрама
 - 2) Мистерия
 - 3) Феерия
 - 4) **Трагедия**