

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

Рабочая программа дисциплины
« Режиссура художественно-спортивных
представлений»

Уровень высшего образования:
Бакалавриат

Направление подготовки:
071400(51.03.05)«Режиссура театрализованных представлений и
праздников»

форма обучения:
очная, заочная

НАЛЬЧИК, 2014г.

I. Цели и задачи освоение дисциплины.

Режиссер театрализованных представлений и праздников, как и любой другой специалист, может считаться профессионально компетентным, если имеет достаточно высокий уровень образования, владеет необходимыми навыками, умениями, имеет профессионально-деловой опыт, обладает организаторскими способностями.

Предмет курса – режиссура призвана вооружить умениями и навыками ведение репетиционной работы с коллективом в процессе постановки спектакля, театрализованного представления и других форм праздничной культуры.

Курс «Режиссура художественно-спортивных представлений» относится к вариативной части профессионального цикла – дисциплин предназначенных для подготовки специалиста – режиссера театрализованных представлений и праздников, который должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки в сфере режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, знать специфические особенности режиссуры праздничных действий, их синтетическую природу, включающую разнообразные виды и жанры художественного творчества.

Цель изучения курса – изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных праздников под открытым небом, их синтетической природы, включающей разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод жизненного документального материала в художественно-образную сценическую форму.

Основные задачи курса:

- знакомство с теоретико-методологическими основаниями современной режиссуры, изучение основных принципов и методов режиссуры, наследие выдающихся режиссеров, мастеров русского театра К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича - Данченко;
- овладение методикой работы режиссера с актером, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение театрализованного представления и праздника;
- овладение техникой и композицией мизансценирования;
- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки художественно-спортивного представления и других форм праздничной культуры;
- овладение видами стилей руководства творческим коллективом.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «**Режиссура художественно-спортивных представлений**» входит в вариативную часть профессионального цикла. Курс является одной из составляющей подготовки направления по профилю «Театрализованные представления и праздники».

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: - историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства актера; специфические особенности режиссерского, сценарного и исполнительского творчества в области театрализованных представлений и праздников, их основные выразительные средства при постановке спортивно-художественных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных, концертно-зрелищных и других праздничных действ;

- главные психолого-педагогические механизмы эмоционального воздействия на зрителей и участников праздничного действия (в т.ч. – использование для их активизации современных игровых технологий);

- синтетическую природу праздничных зрелищ, включающую разнообразные виды и жанры художественного творчества;

- характерные черты «театрализации» как творческого метода перевода жизненного и документального материала в художественно-образную сценическую форму;

уметь: на основе «социального заказа» в эмоционально-образной форме сформулировать режиссерский замысел будущей постановки, разработать оригинальный сценарий и режиссерскую партитуру, где должны найти своё отражение режиссерский ход, образное решение, применение различных выразительных средств; применять в качестве творческого метода различные виды и приемы монтажа; находить пространственное решение, как на традиционных, так и нетрадиционных сценических площадок; реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического произведения), так и в постановочном процессе создания представления, концерта, празднества и других театрализованных форм;

владеть:

- методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.п.;

- законами композиции и художественного материала различных форм и жанров в целостное театрализованное действие;

- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, лазерная анимация, видео театрализованные системы, художественная пиротехника и т.д.);

- современной методологией продюсерского мастерства.

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-15; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20.

Выпускник должен обладать следующими *общекультурными компетенциями (ОК)*:

- способностью и готовностью владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);

Выпускник должен обладать следующими *профессиональными компетенциями (ПК)*:

в области режиссерско-постановочной деятельности:

- знанием истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера, осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности (ПК-1);
- свободным владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений искусства (ПК-2);
- знанием специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, характерных черт театрализации как творческого метода в режиссуре массовых форм

театрального искусства, игровой технологии праздничных форм культуры, специфические особенности выразительных средств массовых спортивно-художественных представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта) (ПК-3);

- способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, владеть приемами творческого монтажа документального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно завершенную форму театрализованного представления или праздника, владеть новейшими информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных форм представлений и праздников, основами PR- технологий (ПК-4);

- осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно- спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм (ПК-5);

- пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности (ПК-7);

- демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения (ПК-8);

- владением навыками коммуникации, свободно и уверенно использовать профессиональную терминологию, с целью доведения художественной информации до сознания участников художественно-творческого процесса в

доступной форме, владением профессиональной терминологией различных видов спорта (ПК-9);

в области проектной деятельности:

- способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-16);

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-17);

- документировать процессы создания режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла (ПК-18);

- к комплексной оценке разработанных и реализованных проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-19);

- использовать инновационные режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-20).

IV. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов		Семестр	
	Очное	Заочное	Очн.	Заоч.
Общая трудоемкость дисциплины	108	108	5	5
Аудиторные занятия (всего).	36	10		
В том числе:				
Лекции	30	10		
Семинары (С)	6			
Самостоятельная работа (всего)	72	98		
В том числе:				
Реферат				
другие виды самостоятельной работы		Контр.		
Вид промежуточного контроля	экзамен	экзамен		
Общая трудоемкость часы	108	108		
зачетные единицы	3	3		

4.2. Тематический план курса

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	
		Очное	Заочн
1	2	3	4
	Раздел 1. Особенности режиссуры художественно-спортивных представлений.		
1.	Введение. Основные цели и задачи курса.	2	
2.	Специфические особенности ХСП.	2	1
3.	Драматургия и Композиция ХСП.	4	1
4.	Методика разработки режиссерского монтажного листа.	2	1
5.	Современные тенденции развития ХСП.	2	1
6.	Основы отечественной школы спортивной режиссуры.	2	1
7.	Особенности режиссуры ХСП.	2	
	Раздел 2. Постановка художественно-спортивных представлений.		
8.	Принципы художественного оформления ХСП.	4	1
9.	Специфические выразительные средства ХСП.	4	1
10.	Композиция эпизода ХСП.	4	1
11.	Музыкальное решение ХСП.	4	1
12.	Методика организации репетиционного процесса в постановке ХСП.	4	1
	Итого:	36	10

4.3. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры художественно-спортивных представлений.

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Изучение специфических особенностей режиссуры художественно-спортивных представлений, как синтеза искусств и спорта, включающая разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод спортивной основы в художественно-образную зрелищную форму.

Тема 2. Специфические особенности ХСП.

Синтез искусств и спорта как главная особенность художественно-спортивных представлений. Специфика художественно-спортивных представлений его спортивная основа. Художественно-спортивные представления как форма театра под открытым небом.

Тема 3. Драматургия и Композиция ХСП.

Особенности драматургии художественно-спортивных представлений. Эпизод как основная структурная единица художественно-спортивных представлений. Режиссерский замысел и воплощение. Композиционная структура мероприятия. Экспозиция – как начало всего мероприятия, вводящая в круг темы, идей предстоящего представления. Основная часть – завязка, реализующая конфликтные возможности. Развитие по эпизодам и кульминация. Развязка разрешающий конфликт. Финал – заключительная часть ХСП. Композиционное решение финала.

Тема 4. Методика разработки режиссерского монтажного листа.

Монтажный лист как надежный помощник режиссера в организации ХСП – это документ, включающий в себя все то, что происходит во время праздника: время, место, участники, ход действия.

Практикум. Методика составления монтажного листа.

Тема 5. Современные тенденции развития ХСП.

Художественно-спортивные представления как часть праздничной культуры. Современные тенденции развития ХСП в России. Разнообразие видов и форм ХСП: на стадионах под открытым небом, в больших крытых спортивных комплексах, дворцах, залах и других спортивных объектах.

Тема 6. Основы отечественной школы спортивной режиссуры.

Становления отечественной школы спортивной режиссуры советского периода. Летние Олимпийские игры 1980 года в г. Москве – особенности режиссур открытия и закрытия праздника. Использование современных технических средств и оснащений в постановке художественно-спортивной части зимних Олимпийских игр в г. Сочи.

Практикум. Просмотр открытия и закрытия Олимпийских игр г. Сочи.

Тема 7. Особенности режиссуры ХСП.

Особенности режиссерско-постановочной работы художественно-спортивных представлений. Массовость и синтез искусств и спорта. Действие в движении. Стремительность смены эпизодов. Построение действия с четырех сторон. Решение игровых площадок (станки, подиумы, первая дорожка, зрительские трибуны и т.д.).

Композиционное решение эпизодов. Работа над массовыми сценами в соответствии с режиссерским замыслом.

Раздел 2. Постановка художественно-спортивных представлений.

Тема 8. Принципы художественного оформления ХСП.

Художественное оформление как выразительное средство художественно-спортивного представления. Принципы декоративно-художественного оформления массового праздника. Работа режиссера с художником оформителем по образному решению ХСП. Подготовка макета, эскизов и других средств реализации художественного творческого замысла.

Тема 9. Специфические выразительные средства ХСП.

Специфические выразительные средства художественно-спортивных представлений: ведущие – выходы и уходы массы участников, выполнение массовых гимнастических упражнений, построений и перестроений; вспомогательные – музыка, световое оформление, символические образы.

Основные приемы создания художественного фона (и.п. «фонирующего флага», «оживление», «вставание», «вспышка», «волна», «перевертка»).

Тема 10. Композиция эпизода ХСП.

Законы композиции. Композиция эпизода: 1) Начало (экспозиция); 2) Главные и второстепенные действия эпизода: массовые номера и вставные номера искусства и спорта; 3) Финал (кульминация); 4) Уход участников.

Тема 11. Музыкальное решение ХСП.

Музыка как важная выразительная часть художественно-спортивного представления. Работа режиссера с композитором и др. музыкантами. Музыкальное решение всего ХСП. Музыкальное решение эпизодов. Музыкальное сопровождение при выходе участников, выполнении гимнастических упражнений, построений и перестроений.

Подбор соответствующей музыки для постановки художественного фона. Разработка музыкальной партитуры ХСП. Подготовка единой фонограммы ХСП.

Тема 12. Методика организации репетиционного процесса в постановке ХСП.

Методика организации репетиционного процесса. Разработка графиков репетиции. Постановочная функция режиссера: работа с массой участников, спортсменами, исполнителями, разработка партитуры художественного фона, работа по повышению художественного уровня художественно-спортивного представления.

Практикум. Составления графиков репетиции. Разработка репетиционного постановочного плана.

V. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Требования к зачетам и экзаменам:

В соответствии с учебным планом образовательной программы определены виды и формы текущего и итогового контроля знаний студентов по учебной дисциплине:

- 1) Текущие – аттестация, семинарские занятия, экзамен;
- 2) итоговый – экзамен с защитой курсовой работы (заочниками).

Вузом предусмотрено и проведение текущего, промежуточного контроля студентов – это аттестация после двух месяцев обучения и по окончании учебного полугодия, перед сессией. При получении положительных оценок учитывается: правильные ответы на вопросы, активное участие в семинарских занятиях, письменные самостоятельные работы, посещаемость занятий.

Вопросы к семинарским занятиям .

1. Специфически особенности режиссуры художественно-спортивных представлений.
2. Особенности драматургии художественно-спортивных представлений.
3. Эпизод как основная структурная единица художественно-спортивных представлений.
4. Методика разработки режиссерского монтажного листа.
5. Художественно-спортивные представления как часть праздничной культуры.
6. Современные тенденции развития ХСП в России.
7. Основы отечественной школы спортивной режиссуры.
8. Становления отечественной школы спортивной режиссуры советского периода.
9. Особенности режиссерско-постановочной работы художественно-спортивных представлений.

10. Специфические выразительные средства художественно-спортивных представлений.
11. Музыка как важная выразительная часть художественно-спортивного представления.
12. Законы композиции. Композиция эпизода.
13. Методика организации репетиционного процесса в постановке ХСП.
14. Основные приемы создания художественного фона в ХСП.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. ***Гончаров А.*** Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. ***Дубровская О.Н.*** Театр: Энциклопедия. – М.: ОЛМА – ПРЕСС. Образование, 2002.
3. ***Овсяников С.*** Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
4. ***Петров Б.Н.*** Массовые спортивно-художественные представления. – М.: «Спорт Академия Пресс», 2001.
5. ***Тихомиров Д. В.*** Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, .
6. ***Туманов И.М.*** Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
7. ***Шароев И.Г.*** Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.: Просвещение, 2009.

Дополнительная:

1. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Сб. - М., 1984.
2. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
3. Завадский Ю. Система Станиславского - путь к созданию сценического образа // Типический образ на сцене. Сб. - М., 1953.
4. Захава Б. О принципах вахтанговской школы // Евгений Вахтангов. Сб. -М., 1984.
- 5.Кедров М. Учитесь действовать на сцене. Пути театрального образования. Мысли о системе. О применении системы. Идти от себя - система. О методе. О новом, что вошло в систему // Кедров М. Статьи, речи, беседы, заметки. Сб.-М., 1978.
6. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высш. Школа, 1990.
- 7.Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978.
- 8.Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» //Андрей Михайлович Лобанов. С б .-М, 1980.
- 9.Любимов Ю. Рассказы старого трепача. - М., 2001.
- 10.Мейерхольд В. Об искусстве актера // Театр. -1957. - № 3.
- 11.Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера (любое издание).
- 12.Попов А. Основы наших творческих позиций. Актер и жизнь. Об актерской технике. Этика К.С. Станиславского. О сокровенной сути нашего искусства // Попов А. Творческое наследие. Т. 2. - М., 1980.
- 13.Станиславский К. Моя жизнь в искусстве (любое издание).
- 14.Станиславский К. Работа актера над собой //Станиславский К. Собр. соч.Т. 2-3. -М., 1954-1955.
- 15.Станиславский К. Из записных книжек. В двух томах. - М., 1986.
- 16.Таиров А. Актер. Дилетантизм и мастерство. Внутренняя техника актера. Внешняя техника актера // Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма.- М., 1970.

- 17.Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. - Л., 1980.
- 18.Товстоногов Г. Заметки о природе контакта. О природе чувств // Зеркало сцены. Т. 2.-Л., 1980.
- 19.Топорков В. О технике актера. - М., 1958.
20. Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра. – М., 1983.
- 21.Чехов М. Об искусстве актера // Чехов М. Литературное насл. Т. 2. - М., 1986.
22. Чечетин А.И. Искусство театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 1988.

VII. Материально – техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины предполагает использование театрального класса со сценической площадкой (или Большого зала, камерного зала СКГИИ) академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

**Рабочая программа составлена с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего**

**профессионального образования по направлению подготовки: 071400
(51.03.05)**

**«Режиссура театрализованных представлений и праздников» в
соответствии с учебным планом.**

Одобрено на заседании кафедры режиссуры

Протокол № 1
от 27 августа 2014г.

Заведующий кафедрой _____ Черкесов М.Т.

Разработчик: ст. преподаватель _____ Ашхотов А.Х.

Эксперт: доцент, Заслуженный
 деятель искусств КБР _____ Черкесов М.Т.