

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

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ



**Рабочая программа дисциплины
«Режиссура праздников
под открытым небом»**

**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 праздников под открытым небом» 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 театрализованного представления и других форм праздничной культуры;
- овладение методом действенного анализа пьесы и роли;
- овладение видами стилей руководства творческим коллективом.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Режиссура праздников под открытым небом» входит в вариативную часть профессиональный 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 действий;

- 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 действо;

- 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	7,8	7,8
Аудиторные занятия (всего).	42	12		
В том числе:				
Лекции	30	12		
Семинары (С)	12			
Самостоятельная работа (всего)	66	96		
В том числе:				
Реферат				
другие виды самостоятельной работы		Контр.		
Вид промежуточного контроля	зачет	зачет		
Общая трудоемкость часы	108	108		
зачетные единицы	3	3		

4.2. Тематический план курса

№		Количество
---	--	------------

п/п	Наименование разделов и тем	часов	
		Очное	Заочн
1	2	3	4
	Раздел 1. Особенности режиссуры праздника под открытым небом.		
1.	Введение. Основные цели и задачи курса.	2	
2.	Определение понятия «праздник» и его отличие от «массового представления».	2	1
3.	Драматургия массового праздника. Этапы создания сценария.	4	1
4.	Методика разработки режиссерского монтажного листа.	2	1
5.	Совместная деятельность режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителей коллективов в процессе подготовки праздника.	2	1
6.	Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников под открытым небом.	4	1
7.	Общественно значимые события – основа массовых праздников под открытым небом.	2	
	Раздел 2. Постановка праздника под открытым небом.		
8.	Принципы декоративно-художественного оформления массового праздника.	4	1
9.	Организация работы режиссерско-постановочной группы.	6	2
10.	Композиционное построение праздника под открытым небом.	4	1
11.	Методика организации репетиционного процесса в постановке праздника под открытым небом.	6	2
12.	Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных праздников.	4	1
	Итого:	42	12

4.3. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры праздника под открытым небом.

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи 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.

Тема 2. Определение понятия «праздник» и его отличие от «массового представления».

Понятия «праздник» и «массовое представление» любого вида.

(Понятие «праздник» — более широкое, чем «представление». Праздник всегда отличается широким, активным и творческим участием масс. Он рассредоточен на обширной территории, не предусматривает локальной сценической площадки и по существу не имеет границ. Представление же, в отличие от праздника, всегда вписывается в определенную сценическую площадку, локализуется четкими границами и предполагает разделение массы на исполнителей и зрителей).

Массовый праздник как одновременное возникновение сразу нескольких очагов художественного действия. Массовое представление как театрализованная часть праздника – важное место в его структуре.

Тема 3. Драматургия массового праздника. Этапы создания сценария.

Особенности драматургии массового праздника.

(Драматургия массового праздника зависит, кроме того, от целого ряда обстоятельств. Одно из них — место действия. Праздник по своему масштабу может быть и общегородским, и общенациональным. Он может проходить в городе, в сельской местности, на стадионе, в клубе, парке, на площади или улице.

Тема праздника, его место, масштаб, художественные средства—все это основа, без которой нельзя приступить к созданию драматургии праздника и его режиссерскому воплощению. Причем и драматургия и режиссура должны учитывать творческие возможности исполнителей, место действия, а не подчинять все это заранее созданным режиссерским замыслам).

Определения темы и идей сценария. Идея как основная мысль авторская оценка изображаемых событий. Композиция как организация действия и соответствующее расположение материала. Пролог - экспозиция. Основное действие как часть экспозиции. Методические требования к выстраиванию эпизодов. Кульминация - наивысшая точка выражения идей. Продумывание развязки- финала действия.

Тема 4. Методика разработки режиссерского монтажного листа.

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

Практикум. Методика составления монтажного листа.

Тема 5. Совместная деятельность режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителей коллективов в процессе подготовки праздника.

Создание творческого коллектива. Совместная деятельность режиссерско-постановочной группы в процессе подготовки массового праздника. Определения задачи каждого: режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителя коллектива по творческому воплощению замысла.

Тема 6. Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников под открытым небом.

Особенности режиссерско-постановочной работы на зрелищных площадках под открытым небом. Массовость и многожанровость. 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 мизансцен. Работа над мизансценами массовых сцен в соответствии с режиссерским замыслом.

Тема 7. Общественно значимые события – основа массовых праздников под открытым небом.

Государственные праздники России. Религиозные праздники и обряды. Определение символического смысла режиссуры театрализованного праздника в конкретной культурно-исторической ситуации. Зритель массового праздника под открытым небом как соучастник и действующее лицо.

Раздел 2. Постановка праздника под открытым небом.

Тема 8. Принципы декоративно-художественного оформления массового праздника.

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

Тема 9. Организация работы режиссерско-постановочной группы.

Создание режиссерско-постановочной группы. Состав и график работы группы. Распределение обязанностей и задач. Составления графиков просмотра эпизодов и номеров. Работа над фонограммами. Разработка партитуры музыкально-шумового и светового оформления праздника.

Практикум. Составить смету расходов режиссерско-постановочной группы. Разработать партитуру музыкального оформления массового праздника.

Тема 10. Композиционное построение праздника под открытым небом.

Характеристика композиционной структуры построение праздника под открытым небом. Выразительные средства присущие данной формы. Монтаж как основной метод композиционного построения театрализованного праздника. Динамический монтаж эпизодов в композиции.

Тема 11. Методика организации репетиционного процесса в постановке праздника под открытым небом.

Методика организации репетиционного процесса. Разработка графиков репетиции. Постановочная функция режиссера: работа с исполнителями, разработка мизансцен, работа по повышению художественного уровня праздничного представления.

Практикум. Составления графиков репетиции. Разработка репетиционного постановочного плана.

Тема 12. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных праздников.

Краткая характеристика новых форм праздничной культуры. Жанровая разнообразие: шоу, феерия, ревю, обозрение. Массовая часть и его сценическое действие. Постановка театрализованных праздников с использованием новых форм и современных технологии (шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу).

V. Оценочные средства 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;
- 2) итоговый – зачет.

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.

Темы семинарских занятий:

Совместная деятельность режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителей коллективов в процессе подготовки праздника.

Создание творческого коллектива.

Совместная деятельность режиссерско-постановочной группы в процессе подготовки массового праздника.

Определения задачи каждого: режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителя коллектива по творческому воплощению замысла.

Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников под открытым небом.

Особенности режиссерско-постановочной работы на зрелищных площадках под открытым небом.

Массовость и многожанровость.

Действие в движении.

Вопросы для контроля:

Стремительность смены эпизодов.

Построение действия с четырех сторон.

Решение игровых площадок (станки, подиумы, первая дорожка, зрительские трибуны и т.д.).

Композиционное решение мизансцен.

Работа над мизансценами массовых сцен в соответствии с режиссерским замыслом.

Изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных праздников под открытым небом,

Разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод жизненного документального материала в художественно-образную сценическую форму.

Определение понятия «праздник» и его отличие от «массового представления»

Понятия «праздник» и «массовое представление» любого вида.

Массовое представление как театрализованная часть.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. ***Гончаров А.*** Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. ***Захаров М.*** Контакты на разных уровнях. - М., 2008.
3. ***Овсяников С.*** Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
4. ***Тихомиров Д. В.*** Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, .
5. ***Туманов И.М.*** Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.

6. *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. Сб. -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.