

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

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

Рабочая программа дисциплины
« Режиссура публицистического представления»

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.

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

Курс «Режиссура публицистического представления» относится к вариативной части цикла специальных дисциплин и предназначен 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 публицистического представления, их синтетическую природу, включающую разнообразные жанры художественного творчества.

Цель изучения курса – изучение специфических особенностей режиссуры публицистического представления, их синтетической природы, включающей разнообразные жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод публицистического материала в художественно-образную сценическую форму.

Основные задачи курса:

- знакомство с теоретико-методологическими основами современной режиссуры публицистического представления;
- овладение методикой работы режиссера с актером, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;

- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение публицистического представления;
- овладение техникой и композицией мизансцен в публицистическом представлении;
- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки публицистического представления;

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Режиссура публицистического представления» 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, карнавалльно-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, праздника 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 написания 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	6	6
Аудиторные занятия (всего).	36	10		
В том числе:				
Лекции	30	10		
Семинары (С)	6			
Самостоятельная работа (всего)	72	88		
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 публицистического представления		
1.	Введение. Цели и основные задачи курса.	2	
2.	Публицистика как вид художественного творчества.	2	1
3.	Публицистика – предмет, формы, методы, жанры.	2	1
4.	Специфические особенности режиссуры публицистических представлений.	2	
5.	Приемы режиссуры публицистического представления.	4	1
6.	Публицистическое представление как монтаж многообразных эпизодов.	4	1
7.	Конфликт и его природа в публицистическом представлении.	2	1
	Раздел 2. Организация репетиционного процесса в публицистическом представлении.		
8.	Режиссерская разработка эпизодов в публицистическом представлении.	4	1
9.	Функции и задачи режиссера в репетиционном процессе. Практикум.	4	1
10.	Актер в публицистическом представлении. Практикум.	4	1
11.	Мизансцена в публицистическом представлении. Практикум.	4	1
12.	Художественное оформление в публицистическом представлении.	2	1
	Итого:	36	10

4.3. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры публицистического представления

Тема 1. Введение. Цели и основные задачи курса.

Основной задачей учебной дисциплины является подготовка режиссера-педагога, владеющего особыми приемами, навыками идейно-смысловой организации художественного времени и пространства; умениями находить такие способы сопряжения эпизодов, чтобы подчинить их сверхзадаче единого драматургического замысла.

Тема 2. Публицистика как вид художественного творчества.

Публицистика как вид литературы по общественно-политическим вопросам современности;

Особенности художественного творчества. Публицистика как вид художественного творчества.

Тема 3. Публицистика – предмет, формы, методы, жанры.

Публицистика как предмет изучения. Формы и видовое разнообразия публицистики. Методы подачи публицистического материала. Основные жанры публицистики как вида художественного творчества.

Тема 4. Специфические особенности режиссуры публицистических представлений.

Изучение специфических особенностей режиссуры публицистического представления, их синтетической природы, включающей разнообразные жанры художественного творчества;

Характерные черты «театрализации» как творческого метода; перевод публицистического материала в художественно-образную сценическую форму.

Тема 5. Приемы режиссуры публицистического представления.

Умение режиссера разбудить имеющиеся у актера творческие силы и использовать его возможности и способности. Направлять процесс творчество в нужное русло.

Приемы согласования результатов творчества каждого актера с результатом творчества остальных исполнителей для создания гармонически целостного единства публицистического представления.

Тема 6. Публицистическое представление как монтаж многообразных эпизодов.

Понятие монтажа в литературно-художественном творчестве.

Монтаж как главная мысль художника, его видения мира.

Монтаж как основная специфика в подготовке многообразных эпизодов в публицистическом представлении.

Характеристика приемов монтажа: контрастность, одновременность, лейтмотив, последовательность. Образно-смысловая функция монтажа.

В.Яхонтов - основоположник литературного монтажа.

Тема 7. Конфликт и его природа в публицистическом представлении.

Понятие термина «конфликт» и традиционное применение его в изобразительно-динамических видах искусства.

Специфические особенности конфликта и его природа в публицистическом представлении.

Конфликт (столкновение, противоположность, противоречие) как принцип взаимоотношения между образами художественного произведения.

Раздел 2. Организация репетиционного процесса в публицистическом представлении.

Тема 8. Режиссерская разработка эпизодов в публицистическом представлении.

Элементы композиции. Композиционное выстраивание текста и разбивка на эпизоды. Образно-смысловая функция при соединении эпизодов.

Местный материал как одна из составляющих частей сценария публицистического представления.

Организация сценического образа в эпизодах - предполагающего условное режиссерское решение.

Тема 9. Функции и задачи режиссера в репетиционном процессе.

Методика организации репетиционного процесса. Разработка графиков репетиции. Постановочная функция режиссера: работа с исполнителями,

разработка мизансцен, работа по повышению художественного уровня публицистического представления.

Практикум. Составления графиков репетиции. Разработка репетиционного постановочного плана.

Тема 10. Актер в публицистическом представлении.

Работа актера над публицистическим материалом. Определения задач и сверхзадач роли. Совместная работа актера с режиссером в репетиционном процессе - поиск мизансцен и средств выразительной подачи текста.

Практикум. Работа над текстом. Домашняя работа этюдным методом.

Тема 11. Мизансцена в публицистическом представлении.

Законы композиция сценического пространства. Мизансцена как расположение на сцене действующих лиц в пространстве.

Особенности мизансцен в публицистическом представлении.

Практикум. Разработка мизансценического листа – партитуры.

Тема 12. Художественное оформление в публицистическом представлении.

Художественное оформление как выразительное средство подачи публицистического материала. Работа режиссера с художником оформителем по образному решению публицистического представления. Подготовка макета, эскизов и других средств реализации художественного творческого замысла.

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, зачет;
- 2) итоговый – экзамен с защитой курсовой работы (авторского сценария).

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 и зачету.

1. Публицистика как предмет изучения.
2. Публицистика как вид художественного творчества.
3. Методы подачи публицистического материала.
4. Понятие монтажа в литературно-художественном творчестве.
5. Специфические особенности режиссуры публицистического представления.
6. Понятие термина «конфликт».
7. Специфические особенности конфликта и его природа в публицистическом представлении.
8. Образно-смысловая функция при соединении эпизодов.
9. Режиссерская работа в эпизодах в публицистическом представлении.
10. Художественное оформление как выразительное средство подачи публицистического материала.
11. Особенности мизансцен в публицистическом представлении.
12. Работа актера над публицистическим материалом.
13. Совместная работа актера с режиссером в репетиционном процессе.

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, 2011.
5. **Туманов И.М.** Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
6. **Чечетин А.И.** Основы драматургии театрализованных представлений. Учебник . – 2-е изд., стереотип.- СПб.: Планета музыки, 2013.

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.

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.