

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

Кафедра режиссуры

**РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

« История и теория праздничной культуры»

**По направлению подготовки:
071400(51.03.05) «Режиссура театрализованных
представлений и праздников»
Уровень высшего образования: Бакалавр
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.

Управление в социально- культурной сфере выражается в конкретной организации и регулировании деятельности коллективов, которые в свою очередь обеспечивают воспроизводство социальной и культурной жизни людей; в разработке стратегических и текущих целей и задач социокультурного развития соответствующего региона.

Предмет курса – обеспечивает формирование целостного представления об основных этапах развития мировой и отечественной праздничной культуры, базового понятийного аппарата в области праздничной культуры, основных законах построения праздника, что является основой для освоения художественно-творческих дисциплин («Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Современная праздничная культура России» и др.).

Цель изучения курса – дать студентам теоретические знания по истории и теории праздничной культуры, подготовит студентов к самостоятельному освоению и использованию в своей профессиональной деятельности художественных ценностей мировой и отечественной праздничной культуры.

Основные задачи курса:

- 1) основные системы понятий, истории развития и основных научных концепций праздничной культуры;
- 2) формирование знания о формах праздничного действия, классификации и типологии праздника;
- 3) выработка навыков владения функциональными компонентами массовых праздников;

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «История и теория праздничной культуры в естественнонаучный цикл. Базовая часть. Курс является одной из составляющей подготовки направления по профилю «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать: основные этапы развития мировой и отечественной праздничной культуры; взаимосвязь и взаимодействие между различными видами искусств в празднике; основные факты и закономерности историко-художественного процесса, роль праздника в развитии общества, влияние исторических событий на развитие праздничной культуры; тенденции развития праздничной культуры в современном обществе;

уметь: анализировать и давать аргументированную оценку социально-культурным процессам, происходящим в современной праздничной культуре; оценивать достижения искусства, культуры на основе знаний исторического контекста;

владеть: информационно-коммуникационными навыками, навыками работы с основными библиотечными фондами (словарями, энциклопедиями, хрестоматиями, каталогами), методиками конспектирования изучаемого материала, навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии.

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1, ОК -3, ОК -4, ОК -5, ОК -6, ОК -7, ОК -8; ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14.

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

- способностью и готовностью владеть культурой мышления; к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе (ОК-3);
- способностью и готовностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4);
- умением использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);

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);

- 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, осуществлять постановку концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников и т.д., организовать художественно-творческий процесс по созданию различных театрализованных или праздничных форм (ПК-5);

- способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией, знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-6);

- 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);

- способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-12);

в области организационно-управленческой деятельности:

- готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в целях совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и других форм праздничной культуры), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования, творческих организациях и объединениях, к организации и проведению спортивных соревнований, подвижных игр (ПК-13);

в области художественно-просветительской деятельности:

- способностью и готовностью направлять все виды своей профессиональной деятельности на художественное формирование окружающей среды и художественно-эстетическое воспитание общества, к показу своей творческой работы (концерта, театрализованного представления, праздника, художественно-спортивной программы и других форм праздничной культуры) в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, спортивно-культурных комплексах, стадионах, на различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области театрально-зрелищного искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными учреждениями и учреждениями культуры (концертными организациями агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений искусства и культуры (ПК-14);

IV. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 144 ч., аудиторные 70 часов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

(дневная форма обучения)

Номер Семестра	Учебные занятия					Форма итогов. аттест. (зачет, экзамен)
	Общий объем	Аудиторные			СРС	
		всего	Лекции	Практ-е (семина.)		
1	72	36	30	6	36	зачет
2	70	34	28	6	36	Экзамен
	144	70				

(Заочная форма обучения)

Номер Семестра	Учебные занятия					Форма итогов. аттест. (зачет, экзамен)
	Общий объем	Аудиторные			СРС	
		всего	Лекции	Практ-е (семина.)		
1	58	10			28	зачет
2	62	10			24	Экзамен
		20				

Тематический план курса

№ п/п	Разделы и темы дисциплины	Количество часов	
		дневная форма	заочная форма
	Раздел I. Историческая динамика праздничной культуры		
1.	Введение. Предмет, цели и задачи курса «История и теория праздничной культуры»	2	1
2.	Исторические аспекты происхождения праздника.	4	1
3.	Основные стадии исторической эволюции праздничной культуры.	4	1
4.	Культурно- философский смысл зрелища. Культура как игра и культ.	4	1
5.	Праздничная культура Античности.	6	2
6.	Праздничная культура Средневековья.	6	2
7.	Праздничная культура России.	6	2
8.	Праздничная культура в современном мире.	4	1
	Раздел II. Теоретические основы праздничной культуры		
9.	Культурологические концепции праздничной культуры.	4	1
10.	Праздник как феномен культуры. Культовый смысл праздника.	4	1
11.	Игровая сущность зрелища. Зрелище как театрализованное представление.	6	1
12.	Классификация и типология праздника.	6	2
13.	Виды и формы праздничного действия.	8	2
14.	Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.	6	2
Итого:		70	20

Содержание учебного материала

Раздел I.

Историческая динамика праздничной культуры

Тема 1. Введение. Предмет, цели и задачи курса «История и теория праздничной культуры»

Современные представления о целях и задачах вузовского образования. Проблема подлинной демократизации жизни, подъема материальной и духовной культуры. Визуализация современной культуры, ее мозаичный и фрагментарный характер.

Предметное поле праздничной культуры как отрасли науки. Диалектика появления и развития понятия «зрелище», «массовые праздники», «игровая культура» в историческом и современном контекстах. Основные цели и задачи курса. Тематика и содержание учебного материала.

Тема 2. Исторические аспекты происхождения праздника.

Историческая динамика возникновения и развития священного обрядового действия. Игровая концепция культуры. Сущность представлений и зрелищных форм. Роль и смысл зрелища в культуре.

Античный философ Геродот о значении праздника в культуре древних греков. Роль зрелища в возвышении и утверждении духовности. Историческая значимость театрализованных представлений и массовых зрелищ.

Тема 3. Основные стадии исторической эволюции праздничной культуры.

Способы моделирования времени и этапы эволюции «праздничной» культуры. Циклическая модель исторического времени – основа праздника на первой, самой длительной стадии его эволюции. Возникновение на базе христианского типа сознания в процессе секуляризации в XVIII–XIX вв. феномена светского праздника, не связанного непосредственно с церковным календарем и институтом церкви. Революционный праздник как особая разновидность светского праздника.

Изменение характера соотношения ритуально-партисипативной и ритуально-смеховой функций праздника по мере его исторической эволюции.

Тема 4. Культурно- философский смысл зрелища. Культура как игра и культ.

Этимологическое восхождение слов «культура» и «культ». Представление об истинном этосе пифагорейцев, Сократа, Аристофана. Значение культа в религиозной жизни человека. Игровая сущность культуры. Игра как одна из форм человеческой активности, важнейший элемент общественного развития.

Й. Хёйзинги о функциях и феномене игры как важной части культуры. Философские рассуждения об игре И.Канта и Ф.Шиллера.

Тема 5. Праздничная культура Античности.

Эпоха античной культуры. Динамика общественной жизни греческих полисов. Религиозно-мифологическая система как основа всего античного мировоззрения. Мифология – драматургическая основа всех празднеств и обрядов. Становление философий и искусства. Зарождение образцов любовной лирики, трагедии, комедии. Слово театр – как зрелище и место для зрелищ. Актерская игра в масках. Театрализованные представления, соединившие изобразительное, сценическое, литературное, музыкальное творчество. Древнегреческие театры - их устройство и назначения. Театрализованные представления - массовые зрелища, любимые развлечения древних греков.

Тема 6. Праздничная культура Средневековья.

Возникновение европейской Средневековой культуры на руинах Римской империи. Христианство, определившее путь культурного развития Европы. Платон и Аристотель, духовные предшественники христианства. Религиозный характер образования. Жития святых как наиболее популярные литературные жанры. Великая поэма Данте Алигьери «Божественная комедия». Церковный театр. Представления средневекового миракля. Мистерия как основной жанр религиозного театра. Возникновение театра фарса и буффонады. Кровавые зрелища Рима (гладиаторские бой, игрища Колизея).

Тема 7. Праздничная культура России.

Праздничная культура дореволюционной России. Ярмарочные зрелища. Народные праздники и гуляния. Праздничные действо скоморохов и петрушек. Становление театрального искусства. Придворный театр.

Праздничная культура Советского периода России. Социалистические праздники и обряды. Первомайские демонстрации и массовые праздники. Праздники, посвященные октябрьской революции. Становление театрализованных представлений и массовых праздников. Культурно-спортивные массовые праздники. Современные театрализованные представления и праздники России.

Тема 8. Праздничная культура в современном мире.

Значение праздника и праздничной культуры в современном обществе. Международные фестивали, конкурсы, театрализованные концерты, шоу-программы и другие формы праздничной культуры. Театрализованные представления на открытиях и закрытиях Олимпийских игр. Роль и значения народных календарных праздников.

Раздел II.

Теоретические основы праздничной культуры

Тема 9. Культурологические концепции праздничной культуры.

Культурологические концепции игровой культуры Ф.Шиллера, Й.Хёйзинги, Е.Финка, Х.-Г.Гадамера.

Связь культуры и игры. Игра как сущность культуры. Культ в структуре театрализованного массового зрелища.

Тема 10. Праздник как феномен культуры. Культовый смысл праздника.

Празднество как важная форма человеческой культуры. Религиозный культ и культовые действия. Праздник как особый вид социально-культурного действия людей в часы досуга. Культовый смысл праздника. Связь между культом и театрализованным действием. Праздник как символическая игра. Тематические праздники с театрализованными массовыми шествиями.

Тема 11. Игровая сущность зрелища. Зрелище как театрализованное представление.

Театрализованные представления в культуре. Зрелища как особая форма культуры. Привлекательность зрелища. Игровая сущность зрелища. Символическое содержание зрелища. Зрелище как театрализованное

представление. Идеино-тематическое содержание массового зрелища. Культ и игра. Культ как древнее театрализованное представление. Составляющие театрализованное действо: игра, маска, песни, танцы, пышные декорации.

Тема 12. Символическое содержание зрелища. Культура как культ духовности.

Символическое содержание массового зрелища. Культура и культ в условиях религиозно-мифологического миропонимания. Связь культуры с религиозным культом. Культура как культ духовности. Религиозный культ как особая система символических действий, с помощью которых верующие пытаются повлиять на сверхъестественное.

Тема 13. Виды и формы праздничного действия.

Формы зрелища массовой культуры. Культурно-эстетический феномен зрелища. Виды зрелищного искусства:

- 1) содержательно-психологические (музыкальный и драматический театр, кино, телевидение);
- 2) развлекательно-содержательные (эстрада, цирк, оперетта, эстрадные представления),
- 3) коммуникационные (массовые представления).

Формы массового зрелища: праздник, карнавал, балаган, театрализованное представление.

Тема 14. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.

Функции и суть театрализации. Эстетическое осмысление реальных событий в массовых зрелищах. Художественная интерпретация и режиссерский замысел массового зрелища. Функциональные компоненты массовых праздников и театрализованных представлений. Изобразительные функции массовых праздников. Образно-смысловая функция зрелищ.

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, написание реферата и защита на зачете;
- 2) итоговый – экзамен.

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 семинарам, зачету и экзамену

1. Место праздника в системе культуры.
2. Ритуально-партисипативная функция праздника.
3. Ритуальная функция праздника.
4. Основные исторические стадии развития праздничной культуры.
5. Символ и аллегория: их соотношение в различных видах праздника.
6. Утопическая константа праздничной культуры.
7. Культурно- философский смысл зрелища.
8. Культура как игра и культ.
9. Игровая сущность зрелища.
10. Зрелище как театрализованное представление.
11. Классификация и типология праздника.
12. Виды и формы праздничного действия.
13. Особенности праздника в великих «классических» цивилизациях.
14. Специфика праздничной культуры в цивилизациях «пограничного» типа.
15. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.
16. «Классическая» модель западноевропейского карнавала.
17. Латиноамериканский карнавал: основные характеристики.
18. «Праздничная» культура Испании: ее главные черты.
19. Масленица и святки: их роль в истории культуры России.
20. «Карнавальные» черты в историческом облике и исторической практике Ивана Грозного.

Тематика рефератов и контрольных работ

1. Праздничная культура Античности.
2. Праздничная культура Средневековья.
3. Праздничная культура России.

4. Соотношение язычества и христианства в русских народных праздниках.
5. Праздник как сфера межкультурного взаимодействия.
6. Православные праздники.
7. Рождество и Пасха: их роль в католической и в православной традициях.
8. Праздничная культура в современном мире.
9. Культурологические концепции праздничной культуры.
10. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. Андреева И.М. Театральность в культуре. – Ростов-на-Дону: 2002.
2. Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие.- СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета. 2003.
3. Бене К. Театр без спектакля. – М.: 1990.
4. Генкин Д.М. Массовые праздники – М.: Просвещение, 1975.
5. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. – М.: Наука, 1978.
6. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2003.

Дополнительная:

7. Арнольдов А.И. Человек и мир культуры: введение в культурологию. – М.: Изд-во МГИК, 1992.
8. Бенифанд А.В. Праздники: сущность, история, современность. – Красноярск: 1986.
9. Брабич В., Плетнева Г. Зрелища древнего мира. – Л.: Искусство, 1971.

10. Жигульский К. Праздник и культура: праздники старые и новые. – М.: Прогресс, 1985.
11. Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. – СПб.: 1998.
12. Ивлева Л.И. Ряженье в русской традиционной культуре / РИИИ. – СПб.: 1994.
13. Ильин И.А. Основы христианской культуры. – М.: 1992.
14. История русского советского искусства. – М.: Высшая школа, 1989.
15. Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. – М.: ОГИ, 2003.
16. Каган М.С. Философия культуры. СПб.: 1999.
17. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высшая школа, 1990.
18. Котляревский Ю.Л., Шанцер А.С. Искусство моделирования и природа игры. – М.: 1992.
19. Кравченко В.А. Наука как игра и игра как культура: сборник. – Кемерово: 1992.
20. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.
21. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. – М.: Наука, 1978.
22. Орлов О.Л. Праздничная культура России. – СПб.: СПбГУКИ, 2001.
23. Хренов Н.А. Игра в истории культуры // Традиционная культура. – 2004. № 1.
24. Чечетин А.И. Искусство театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 1988.
25. Эльканин Д.Б. Теория игры // Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии. – М.: Рос.психолог. о-во, 1997.
26. Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. – М.: Лабиринт, 2004.

VII. Материально – техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с пунктом 7.19 государственного стандарта дисциплина обеспечена: учебной аудиторией, помещениями для самостоятельной работы студентов, компьютерным классом, видеотекой, фонотекой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГСОС ВПО с учетом рекомендации ООП СКГИИ по направлению подготовки: 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

Разработчик: Ашхотов Артур Хаутиевич, ст. преподаватель кафедры режиссура

Эксперт Черкесов М.Т.

Программа одобрена на заседании кафедры по направлению «Режиссуры».

От 27 августа 2014 года, протокол № 1