

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

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

Рабочая программа дисциплины
« Режиссура театрализованного концерта»

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 театрализованного концерта» 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 поэтического театра, их синтетическую природу, включающую разнообразные жанры художественного творчества.

Цель изучения курса – Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры театрализованного концерта, как составляющей профессионального цикла специальности.

Основные задачи курса:

- изучение специфических особенностей режиссуры театрализованного концерта;
- знакомство с теоретико-методологическими основаниями современной режиссуры театрализованного концерта;
- овладение методикой работы режиссера с чтецом, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение театрализованного концерта;
- овладение техникой и композицией мизансцен;

- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки театрализованного концерта и других форм праздничной культуры;
- перевод сценарного материала в художественно-образную сценическую форму.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Режиссура театрализованного концерта» 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 театрального искусства и его развитие от античности до современного состояния мирового театра;
- эволюцию художественных направлений в театральном искусстве от классицизма до модерна, возникновения режиссуры как профессии;
- теорию драмы от Аристотеля до наших дней;
- художественные направления в драматургии, театре, режиссерском и актерском искусстве;
- пространственно-временные координаты драматического действия;
- русскую театральную традицию в актерском искусстве России от его истоков до наших дней;
- возможности актерского искусства в процессе духовно-нравственного воспитания личности, ее социализации, социальной адаптации, психолого-педагогической коррекции;
- театральную этику Станиславского и любительского театра-студии;

Уметь: самостоятельно познавать сущность поэтического театра, как специфической сферы деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников.

Владеть:

- источниками и каналами информации о театральном искусстве и актерском искусстве;
- навыками художественно-творческой деятельности в области поэтического театра;
- 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.);

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-1, ОК-2, ОК-10, ПК-7, ПК- 8, ПК-9.

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);
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью выявить эффективность учебно-воспитательного процесса (ПК-7);

- способностью владеть основными подходами к разработке индивидуально ориентированных стратегий обучения и воспитания (ПК-8);
- мотивация на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации (ПК-9).

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	144	144	7	7
Аудиторные занятия (всего).	36	10		
В том числе:				
Лекции	30	10		
Семинары (С)	6			
Самостоятельная работа (всего)	108	124		
В том числе:				
Реферат				
другие виды самостоятельной работы		Контр.		
Вид промежуточного контроля	экзамен	экзамен		
Общая трудоемкость часы	144	144		
зачетные единицы	4	4		

4.2. Тематический план курса

№ п/п		Количество часов
-------	--	------------------

	Наименование разделов и тем	Очное	Заочн
1	2	3	4
	Раздел 1. Особенности режиссуры театрализованного концерта		
1.	Введение. Основные цели и задачи курса.	2	
2.	Определение понятий: «театрализация» и «театрализованный концерт».	2	1
3.	Классификация концертов.	4	1
4.	Театрализованный концерт как средство формирования культуры.	2	
5.	Художественно-образное решение – суть театрализации.	2	
6.	Особенности режиссуры театрализованного концерта.	4	1
	Раздел 2. Постановка театрализованного концерта.		
7.	Требования и условия для постановки театрализованного концерта.	4	2
8.	Организация работы режиссерско-постановочной группы.	4	1
9.	Работа по разработке сценария и режиссерского постановочного плана театрализованного концерта.	4	1
10.	Методика организации репетиционного процесса в постановке театрализованного концерта.	4	1
11.	Номер – основа театрализованного концерта. Организация сценического пространства в постановке номера.	4	2
	Итого:	36	10

4.3. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры театрализованного концерта

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры театрализованного концерта, как составляющей профессионального цикла специальности.

Тема 2. Определение понятий: «театрализация» и «театрализованный концерт».

Смысл и разнообразия понятия «театрализация». Театрализация как художественная обработка жизненного материала и как особое поведение действия и массы людей.

Театрализованный концерт как форма мероприятия. Концерт – от итальянского «кончерто» - состязание, соревнование (т.е. исполнителей).

Тема 3. Классификация концертов.

Многообразия концертных форм. Классификация видов и жанров концертных программ.

Концерт народного творчества, детский концерт и т.д. Концерты народного творчества, построенные на подлинно фольклорной основе, имеют большое значение в эстетическом воспитании.

Театрализованный концерт и его отличие от других видов.

Тема 4. Театрализованный концерт как средство формирования культуры.

Театрализованный концерт как общедоступная форма мероприятия. Театрализованный концерт как средство формирования культуры общества. Театрализованный концерт как форма организации досуга и воспитания молодежи.

Тема 5. Художественно-образное решение – суть театрализации.

Действие как основной материал театрализованного концерта. Материал, который использует режиссер для создания художественных образов. Выражение действия в непрерывной человеческой речи, движений, эмоциональном воздействии актерской игры.

Театрализация как особый режиссерский прием, имеющий глубокое социально-психологическое обеспечение. Суть театрализации – эстетическое осмысление реальных событий и воплощение их в яркой образной форме.

Тема 6. Особенности режиссуры театрализованного концерта.

Отличительные особенности театрализованного концерта.
Театрализованный концерт - всегда тематический по своей основе.
Особенности режиссуры построения театрализованного концерта.
Определение главной мысли концерта, его сверхзадачи, сквозного действия, общего художественного решения.

Раздел 2. Постановка театрализованного концерта.

Тема 7. Требования и условия для постановки театрализованного концерта.

Требования и функции руководство художественным и артистическим персоналом. Формирование состава постановочной группы и исполнителей. Обеспечение художественного уровня концертных программ. Функции режиссерского контроля за соблюдением творческой и трудовой дисциплины художественным и исполнительским персоналом.

Тема 8. Организация работы режиссерско-постановочной группы.

Создание режиссерско-постановочной группы. Состав и график работы группы. Распределение обязанностей и задач. Составления графиков просмотра номеров. Подготовка сценической площадки. Работа над фонограммами. Разработка партитур музыкально-шумового и светового оформления театрализованного концерта.

Практикум. Составить смету расходов режиссерско-постановочной группы. Разработать партитуру музыкального оформления театрализованного концерта.

Тема 9. Работа по разработке сценария и режиссерского постановочного плана театрализованного концерта.

Работа режиссера над материалами сценария. Формирование режиссерского замысла и разработка постановочного плана. Каждая концертная программа выстраивается режиссером по драматургической

конструкции, общей для видов зрелищных искусств: экспозиция, развитие действия, кульминация и развязка. Поиск драматургических «ходов».

Тема 10. Методика организации репетиционного процесса в постановке театрализованного концерта.

Организация репетиционного процесса: составление графиков репетиции отдельных эпизодов и номеров; режиссерская работа с ведущими и отдельными исполнителями; репетиция на сценической площадке. Монтажный метод в процессе постановки театрализованного концерта. Прогоны и прокаты отдельных действий и номеров. Организация генеральной репетиции.

Практикум. Составить графики репетиции отдельных эпизодов и номеров.

Тема 11. Номер – основа театрализованного концерта. Организация сценического пространства в постановке номера.

О разнообразии тематики номеров и жанров. Номер как основа театрализованного концерта.

Композиция. Композиционное решение мизансцен. Поток непрерывно меняющихся пластических форм. Анализ содержания и формы мизансцен. Поиск оправданной мизансцены в процессе репетиций. Мизансцены во времени и пространстве. Связь двух важных понятий: режиссер и мизансцена в постановке номера.

Практикум. Разработать композиции отдельных мизансцен.

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, экзамен;
- 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.

Темы к семинарским занятиям и экзамену.

1. Смысл и разнообразия понятия «театрализация».
2. Театрализованный концерт как форма мероприятия.
3. Многообразия концертных форм.
4. Классификация видов и жанров концертных программ.
5. Театрализованный концерт и его отличие от других видов.
6. Театрализованный концерт как общедоступная форма мероприятия.
7. Театрализованный концерт как средство формирования культуры общества.
8. Театрализованный концерт как форма организации досуга и воспитания молодежи.
9. Театрализация как особый режиссерский прием.
10. Отличительные особенности театрализованного концерта.
11. Методика создание режиссерско-постановочной группы.
12. Работа режиссера над материалами сценария.
13. Организация репетиционного процесса.
14. О разнообразии тематики номеров и жанров.
15. Номер как основа театрализованного концерта.
16. Композиция. Композиционное решение мизансцен.

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. 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.

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 СКД, КПР, КДД и 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.