

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

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

«Утверждаю»
проректор по учебной работе
Б.Г. Ашхотов
29 августа 2014 г.

**Рабочая программа дисциплины
«Методика работы с исполнителем и коллективами в
режиссуре театрализованных представлений и праздников»**

**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.

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.

Цель изучения курса – овладеть методикой работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для работы режиссура с отдельными исполнителями, как составляющей профессионального цикла специальности.

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 исполнителем и коллективами в театрализованных представлений и праздников.

- 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 и отдельными исполнителями.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений» входит в базовую часть профессионального цикла. Курс является одной из составляющей подготовки направления по профилю «Театрализованные представления и праздники».

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

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов		Семестр	
	Очное	Заочное	Очн.	Заоч.
Общая трудоемкость дисциплины	360	360	6,7,8	8,9,10
Аудиторные занятия (всего).	82	20		
В том числе:				
Лекции	70	20		
Семинары (С)	12			
Самостоятельная работа (всего)	278	320		
В том числе:				
Реферат				
другие виды самостоятельной работы		Контр.		
Вид промежуточного контроля	экзамен	экзамен		
Общая трудоемкость	360	360		
часы				
зачетные единицы	10	10		

4.2. Тематический план курса

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	
		Очное	Заочн
1	2	3	4
	Раздел 1. Методика организации работы режиссера с исполнителем и коллективами. 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.		
1.	Введение. Основные цели и задачи курса.	2	
2.	Театральная этика К.С.Станиславского.	2	1
3.	Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.	4	1
4.	Режиссер и его функции в театрализованных представлениях и праздниках.	2	1
5.	Методы работы с отдельными исполнителями и коллективами в процессе репетиции номера.	2	1
6.	Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников.	4	1
7.	Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений и праздников.	2	
	Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с исполнителями. 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.		
8.	Методика организации репетиционного процесса в постановке массового праздника.	4	1
9.	Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и празднике.	6	2
10.	Композиционное построение праздника.	4	1
11.	Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений и праздников.	6	2

12.	Работа режиссера с исполнителями над номерами разнообразного жанра.	4	1
	Итого:	82	20

4.3. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Методика организации работы режиссера с исполнителем и коллективами.

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи курса.

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

Тема 2. Театральная этика К.С.Станиславского.

Этическое воспитание режиссера как необходимая часть профессионального воспитания. Учение К.С.Станиславского о театральной этике. Воспитание высокого художественного вкуса. Манеры поведения, стили приемы актеров на сцене. «Требования студийного такта». Чувство гражданской ответственности. Чувство ответственности перед коллективом и перед самим собой.

Тема 3. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.

Творчество и творческая деятельность. Творческая деятельность с отдельными исполнителями. Новаторство в режиссерском искусстве. Выражение новаторства в конце творческого процесса. Новое как предмет изображения или сторона этого предмета. Новое в произведении как существенное для общества. В поисках новых форм из прошлого русского искусства. Идейно-воспитательный эффект нового прогрессивного.

Тема 4. Режиссер и его функции в театрализованных представлениях и праздниках.

Одна из главных функций режиссера – руководство сценическим поведением актера. Функции руководство художественным и артистическим персоналом. Формирование состава постановочной группы и исполнителей. Обеспечение художественного уровня спектакля, театрализованного представления и концертных программ. Функции контроля за соблюдением творческой и трудовой дисциплины художественным и артистическим персоналом. Проведение репетиций и выпуск постановок. Обеспечения художественного уровня постановок.

Тема 5. Методы работы с отдельными исполнителями и коллективами в процессе репетиции номера.

Методы работы режиссера с отдельными исполнителями в подготовке номера. Специфика работы режиссера с отдельными коллективами в процессе репетиции номера.

Работа над номером и эпизодом целостного сценического произведения. Развитие драматического действия средствами вокальной и инструментальной музыки, танца, пантомимы. Роль номера в развитии характера и сюжета. Кратковременность как основной фактор, определяющий специфику номера. Идеино-тематическая завершенность номера.

Тема 6. Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников.

Композиция сценического пространства - мизансцены. Работа над мизансценами массовых сцен в соответствии с режиссерским замыслом. Постановка отдельных эпизодов и массовых сцен. Особенности работы главного режиссера с режиссерско-постановочной группой. Организация репетиционного процесса массовых сцен в театрализованном представлении и массовом празднике.

Тема 7. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Методы театрализации. Театрализация как творческий метод и особый режиссерский прием, имеющий глубокое социально-психологическое обеспечение. Суть театрализации как эстетическое осмысление реальных событий и воплощение их в яркой образной форме. Театрализованные костюмированные шествие. Ассоциативный образ: ряженье, смех и веселье.

Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с исполнителями.

Тема 8. Методика организации репетиционного процесса в постановке массового праздника.

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 9. Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и празднике.

Особенности режиссуры массовых сцен. Работа над мизансценами массовых сцен в соответствии с режиссерским замыслом. Постановка отдельных эпизодов и массовых сцен.

Организация репетиционного процесса массовых сцен в театрализованном представлении и массовом празднике.

Тема 10. Композиционное построение праздника.

Характеристика композиционной структуры театрализованного праздника. Выразительные средства присущие данной формы. Монтаж как основной метод композиционного построения театрализованного праздника. Динамический монтаж эпизодов в композиции театрализованного представления и праздника.

Упражнение. Разработка композиции театрализованного представления.

Тема 11. Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

С. Эйзенштейн теоретик и практик монтажа. Монтаж как творческий метод в кино. Особенности композиции монтажа. Виды монтажа: последовательный, параллельный, контрастный, ретроспективный, ассоциативный. Монтаж как способ раскрытия взаимосвязей между явлениями действительности. Монтаж как метод создания художественного образа.

Тема 12. Работа режиссера с исполнителями над номерами разнообразного жанра.

Виды и жанры художественных номеров. Режиссура номера разговорного жанра. Монолог как драматический номер. Мизансцена монолога. Поза как мизансцена в монологе. Специфические функции режиссерских приемов. Определения задач и сверхзадач. Совместная работа режиссера с исполнителем в репетиционном процессе - поиск мизансцен и средств выразительной подачи номера.

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 для заочников)

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.

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 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.