

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

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

**Рабочая программа дисциплины
«Новейшие сценические технологии»**

**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 – «Новейшие сценические технологии» призвана вооружить умениями и навыками ведение репетиционно-постановочной работы с коллективом в процессе подготовки театрализованного представления и других форм праздничной культуры.

Цель изучения курса – теоретическая и практическая подготовка студента к управлению новейшими техническими средствами ТПП как совокупности основных компонентов производственного потенциала в сфере культуры.

Основные задачи курса:

- знакомство с новейшими сценическими технологиями и теоретико-методологическими основами использования их в современной режиссуре;
- овладение методикой работы режиссера с художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел с использованием современных технических средств и находить композиционное решение театрализованного представления и праздника;

- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки театрализованного представления и других форм праздничной культуры;
- овладение видами стилей руководства творческим коллективом в процессе постановки театрализованного представления и праздника.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Новейшие сценические технологии» входит в блок Профессиональный цикл. Дисциплина по выбору. 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 площадках; 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 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);

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	72	72	8	9
Аудиторные занятия (всего).	12	4		
В том числе:				
Лекции	10	4		
Семинары (С)	2			
Самостоятельная работа (всего)	60	68		
В том числе:				
Реферат				
другие виды самостоятельной работы		Контр.		
Вид промежуточного контроля	зачет	зачет		
Общая трудоемкость часы	72	72		
зачетные единицы	2	2		

4.2. Тематический план курса

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	
		Очное	Заочн
1	2	3	4
	Раздел 1. Характеристика использования новейших сценических технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников. 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.		
1.	Общие понятия и классификация современных технических средств.	1	
2.	Основные функции технических средств.	1	1
3.	Понятие о носителях информации в новейших сценических технологиях.	1	
	Раздел 2. Современное звукотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников. 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.		
4.	Современная аппаратура звукозаписи и звуковоспроизведения.	1	
5.	Фонограммы и их сценарно-режиссерские функции в постановке ТПП.	1	1
6.	Звуковые эффекты и их выразительные возможности в массовых мероприятиях. Практикум.	2	
	Раздел 3. Светотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников. 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.		
7.	Общие понятия о светотехническом обеспечении.	1	1
8.	Основные методы светового решения массовых мероприятий.	1	1
9.	Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, шоу-программы, шоу-	2	

	конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу). Практикум.		
	Итого:	12	4

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Характеристика использования новейших сценических технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

Введение. Цели и основные задачи курса.

Тема 1.1. Общие понятия и классификация технических средств.

Тема 1. 2. Основные функции технических средств.

Тема 1.3. Понятие о носителях информации в новейших сценических технологиях.

Раздел 2. Современное звукотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.

Тема 2.4. Современная аппаратура звукозаписи и звуковоспроизведения.

Тема 2.5. Фонограммы и их сценарно-режиссерские функции в постановке ТПП.

Тема 2.6. Звуковые эффекты и их выразительные возможности в массовых мероприятиях.

Практикум.

Раздел 3. Светотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.

Тема 3.7. Общие понятия о светотехническом обеспечении.

Тема 3.8. Основные методы светового решения массовых мероприятий.

Тема 3.9. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу)

Практикум.

6. Методические рекомендации по освоению дисциплины:

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе.

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские и практические занятия, написание самостоятельных письменных работ обобщающих определенный тематический раздел.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС.

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков

работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

7.1. Вопросы к семинарским занятиям и зачету

1. Назовите основные специфические признаки технических средств.
2. Какое значение имеет классификация технических средств?
3. Общие понятия и классификация технических средств.
4. Основные функции ТС.
5. Понятие о носителях информации.
6. Чем отличаются понятия "информационный материал" и "носитель информации"?
7. Дайте характеристику основным видам информационных материалов, используемых в ТПП.
8. Какие основные требования предъявляются к информационным материалам в ТПП.
9. Какие виды частных фондов информационных материалов в учреждениях культуры вы знаете?
10. Назовите основные обязанности группы организации и ведения информационного фонда.
11. Назовите общие функции использования ТС.
12. Что представляет собой техническое обеспечение ТПП?
13. На чем базируется информационное обеспечение звукотехнической подготовки мероприятия.
14. Какие источники информации могут подключаться к пульту звукорежиссера?
15. Назовите основные параметры и характеристики микрофонов.
16. В каких случаях используется двусторонне направленный микрофон?
17. Каково назначение микрофонов, размещаемых на планшете сцены?
18. Назовите общие функции пульта звукорежиссера.

19. Каково назначение световых приборов?
20. Для чего предназначена светорегулирующая аппаратура?
21. Каковы основные задачи светотехнического комплекса?

7.2. Примерная тематика контрольных работ

1. Общая характеристика использования новейших сценических технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников.
2. Общие понятия и классификация технических средств.
3. Современное звукотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.
4. Звуковые эффекты и их выразительные возможности в массовых мероприятиях.
5. Основные методы светового решения массовых мероприятий.
6. Светотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.
7. Фонограммы и их сценарно-режиссерские функции в постановке ТПП.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по новейшим сценическим технологиям, избранную исследовательскую литературу, посвященную массовым театрализованным представлениям и праздникам, тексты и издания (включая электронные), представляющие наиболее авторитетные культурологические подходы и практики изучения культуры в России.

8.1. Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины:

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным документам.

Электронные ресурсы:

www.counties.ru/library.htm

www.gumer.info/bibliotek/INDEX

www.ido.rudn.ru

www.artclassic.edy.ru

8.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Основная литература:

1. **Гончаров А.** Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. **Овсяников С.** Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
3. **Тихомиров Д. В.** Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия.
4. **Туманов И.М.** Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
5. **Чечетин А.И.** Основы драматургии театрализованных представлений. Учебник . – 2-е изд., стереотип.- СПб.: Планета музыки, 2013.
6. **Шароев И.Г.** Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.: Просвещение, 2009.

Дополнительная:

1. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
2. 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.
3. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высш. Школа, 1990.
4. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978.
5. Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» // Андрей Михайлович Лобанов. Сб. -М, 1980.
6. Любимов Ю. Рассказы старого трепача. - М., 2001.
7. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера (любое издание).
8. 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.
9. Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. - Л., 1980.
10. Товстоногов Г. Заметки о природе контакта. О природе чувств // Зеркало сцены. Т. 2.-Л., 1980.
11. 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 СКД, КПП, 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.