

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

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

Рабочая программа дисциплины
«Современная праздничная культура России»

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.

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

Цель изучения курса – дать студентам теоретические знания по истории и теории современной праздничной культуры России, 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 современной праздничной культуры России ;

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 «Современная праздничная культура России» 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 часы	360	360		
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. Теоретические основы праздничной культуры России. 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.	Культурологические концепции праздничной культуры.	8	2
3.	Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.	6	2
4.	Праздник как феномен культуры.	8	1
5.	Исторические аспекты происхождения праздника.	8	2
6.	Праздничная культура в современном мире.	6	1
7.	Общественно значимые события – основа массовых праздников.	6	2
	Раздел 2. Современная динамика праздничной культуры России. 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.		
8.	Особенности праздничной культуры в России.	8	2
9.	Праздники в России: культурно-исторические и социально аспекты.	6	2
10.	Трансформация современной праздничной культуры в контексте процессов глобализации.	8	2
11.	Исторические особенности народных календарных праздников в России (<i>Зимние, весенние, летние,</i>	8	2

	<i>осенние).</i>		
12.	Виды и формы праздничной культуры.	8	2
	Итого:	82	20

4.3. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы праздничной культуры России.

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи курса.

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. Культурологические концепции праздничной культуры.

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

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

Тема 3. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.

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

Тема 4. Праздник как феномен культуры.

Празднество как важная форма человеческой культуры. Религиозный культ и культовые действия. Праздник как особый вид социально-культурного действия людей в часы досуга. Связь между культом и театрализованным

действием. Праздник как символическая игра. Тематические праздники с театрализованными массовыми шествиями.

Тема 5. 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 6. 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.

Тема 7. Общественно значимые события – основа массовых праздников.

Государственные праздники России. Религиозные праздники и обряды. Определение символического смысла театрализованного праздника в конкретной культурно-исторической ситуации. Зритель массового праздника под открытым небом как соучастник и действующее лицо.

Раздел 2. Современная динамика праздничной культуры России.

Тема 8. Особенности праздничной культуры в России.

Праздничная культура разных народов России как совокупность ритуально-обрядовых практик, традиций и норм празднования основных торжеств, характерных для того или иного этноса. Символика праздничной культуры - важнейшая часть всей культуры российского народа.

Российский карнавальный характер праздника и его существенные отличительные черты от Европейского. Народные веселья на Руси на Масленицу, Святки и другие праздники языческого происхождения.

Тема 9. Праздники в России: культурно-исторические и социально аспекты.

Праздник как социальный и культурный феномен. Праздник, досуг, развлечение, праздничная культура – как явления единого смыслового пространства, которые определяются сложными историческими, географическими, политическими и иными аспектами развития того или иного общества и коллектива.

Особая роль традиционных и массовых праздников в жизни любого социума. Праздники как демонстрация важных особенностей национальных культур и исторического становления народов.

Новые виды праздников и развлечений связанные со спецификой государственного устройства страны. Сюда относятся праздники, приуроченные к важнейшим датам в истории (например, праздники, связанные с ключевыми моментами в истории государств, День независимости, День Победы в В.О.В. и др. праздники современной России).

Тема 10. Трансформация современной праздничной культуры в контексте процессов глобализации.

Сложные глобализационные процессы и взаимопроникновения культур. Коммерциализация многих сфер общественной жизни, в том числе и праздничной культуры. Под глобализацией можно понимать распространение в локальных культурах единых культурных символов, практик и ценностей, обусловленное транснационализацией экономического взаимодействия и беспрецедентным уровнем развития технического прогресса.

Тенденции к трансформации праздничной культуры в России. Система праздника как эстетического и социального явления, как неповторимого набора культурных элементов, отражающих долгий и сложный путь исторического развития человека и общества.

Тема 11. Исторические особенности народных календарных праздников в России. (Зимние, весенние, летние, осенние).

Основные исторические, культурные и социальные аспекты формирования праздничных циклов и праздничных календарей в России. Система празднований и развлечений трех основных источников: 1. языческие культы, сопряженные с аграрным трудом и тесной связью человека с землей и ее плодами; 2. религиозные христианские источники, долгое время культивировавшие свой праздничный календарь, совмещенный во многом с дохристианскими формами праздничной культуры; 3. светские источники положили традицию празднования государственных праздников, которые были связаны с доминирующей политической идеологией стран и народов, новым пониманием истории и временной динамики, связывавшихся с развитием и становлением нации как единого общественного и государственного организма.

Масленица и святки: их роль в истории культуры России.

Тема 12. Формы и виды праздничной культуры.

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

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).

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 и экзамену.

1. Особенности праздничной культуры в России.
2. Масленица и святки: их роль в истории культуры России.
3. Праздник как социальный и культурный феномен.
4. Праздник, досуг, развлечение, праздничная культура.
5. Формы и виды праздничной культуры.
6. Народные календарные праздники.
7. Новые виды праздников и развлечений.
8. Общественно значимые события – основа массовых праздников.
9. Значение праздника и праздничной культуры в современном обществе.
10. Историческая динамика возникновения и развития священного обрядового действия.
11. Игровая концепция культуры.
12. Сущность представлений и зрелищных форм.
13. Роль и смысл зрелища в культуре.
14. Праздник как феномен культуры.
15. Празднество как важная форма человеческой культуры.
16. Религиозный культ и культовые действия.
17. Праздник как особый вид социально-культурного действия людей в часы досуга.
18. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.
19. Культурологические концепции праздничной культуры.
20. Образно-смысловая функция праздников.

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. **Андреева И.М.** Театральность в культуре. – Ростов-на-Дону: 2012.
2. **Апинян Т.А.** Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие.- СПб.: Изд-во С.-Петер. университета. 2013.
3. **Мазаев А.И.** Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. – М.: Наука, 2009.
4. **Овсяников С.** Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.,: 2009.
5. **Шубина И.Б.** Драматургия и режиссура зрелища. Рос.: Феникс, 2012.
6. **Чечетин А.И.** Основы драматургии театрализованных представлений: Учебник. – 2-е изд. стереотип. – СПб.: Планета музыки, 2013.

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)

Освоение дисциплины предполагает использование 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.