

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

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

**Рабочая программа дисциплины
« Специфические особенности режиссуры
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.

Предмет курса – режиссура призвана вооружить умениями и навыками ведение репетиционной работы с коллективом в процессе постановки театрализованного представления и других форм праздничной культуры.

Цель изучения курса – изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников, их синтетической природы, включающей разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод жизненного документального материала в художественно-образную сценическую форму.

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 актером, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;

- 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 видами стилей руководства творческим коллективом в процессе постановки театрализованного представления и праздников.

II. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников» входит в блок Профессионального цикла. 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, карнавалльно-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. Особенности режиссуры 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-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20.		
1.	Введение. Основные цели и задачи курса.		
2.	Специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и массовых праздников.	2	1
3.	Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.	2	
4.	Совместная деятельность режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителей коллективов в процессе подготовки праздника.	1	1
	Раздел 2. Практические навыки режиссуры театрализованных представлений и праздников. ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-15; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК- 8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20.		
5.	Номер – основа театрализованного представления. Особенности драматургии и режиссуры номера.	2	
6.	Организация сценического пространства в постановке номера театрализованного представления. Практикум.	2	1
7.	Методика организации репетиционного процесса в постановке праздника.	1	
8.	Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных праздников.	2	1
	Итого:	12	4

4.3. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников, их синтетической природы, включающей разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод жизненного документального материала в художественно-образную сценическую форму.

Тема 2. Специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и массовых праздников.

Одна из главных функции режиссера – руководство сценическим поведением исполнителя. Функции руководство художественным и артистическим персоналом. Формирование состава постановочной группы и исполнителей. Обеспечение художественного уровня театрализованного представления и праздников. Функции контроля за соблюдением творческой и трудовой дисциплины художественным и артистическим персоналом. Организация репетиционного процесса в постановке номеров и эпизодов. Обеспечения художественного уровня постановок.

Тема 3. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.

Творчество и творческая деятельность. Новаторство в режиссерском искусстве. Новое содержание произведения, дотоле неизвестное людям. Новое как предмет изображения или сторона этого предмета. Новое в произведении как существенное для общества. В поисках новых форм из прошлого русского искусства. Идеино-воспитательный эффект нового прогрессивного.

Тема 4. Совместная деятельность режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителей коллективов в процессе подготовки праздника.

Создание творческого коллектива. Совместная деятельность режиссерско-постановочной группы в процессе подготовки массового праздника. Определения задачи каждого: режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителя коллектива по творческому воплощению замысла.

Раздел 2. Практические навыки режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Тема 5. Номер – основа театрализованного представления. Особенности драматургии и режиссуры 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. Организация сценического пространства в постановке номера театрализованного представления.

Особенности режиссерского замысла номера-эпизода. Взаимосвязь авторской позиции с режиссерским решением. Жанровое влияние на композиционное построение номера-эпизода. Организация сценического пространства в постановке номера. Художественные возможности исполнителей, творческого коллектива и замысел номера-эпизода.

Практикум. Использование монтажного метода в постановке номеров.

Тема 7. Методика организации репетиционного процесса в постановке праздника.

Методика организации репетиционного процесса. Разработка графиков репетиции. Постановочная функция режиссера: работа с исполнителями, разработка мизансцен, работа по повышению художественного уровня праздничного представления. Разработка репетиционного постановочного плана.

Тема 8. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных праздников.

Краткая характеристика новых форм праздничной культуры. Жанровая разнообразие: шоу, феерия, ревю, обозрение. Массовая часть и его сценическое действие. Постановка театрализованных праздников с использованием новых форм и современных технологии (шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу).

5. 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.

6. 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.

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств. (Приложение в ООП)

7. 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.

7.1. 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

7.2. 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.

8. 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 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.