

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Режиссура художественно-спортивных представлений

Направление подготовки

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования

Бакалавриат

Квалификация

Театрализованные представления и праздники

Форма обучения - очная/заочная

Нормативный срок обучения – 4 года

Нальчик
2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи курса

Цель курса – изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных праздников под открытым небом, 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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

ФТД Факультатив

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-1);
- Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования (ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм культуры; основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников;

Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе; осуществлять режиссерско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников;

Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности; навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость		72		5
Аудиторные занятия		36		
Самостоятельная работа*		36		
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
Общая трудоемкость		72		9
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа*		62		

* В том числе экзамены: 36 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Раздел 1. Особенности режиссуры художественно-спортивных представлений. Введение. Основные цели и задачи курса.	5	2		3	
2	Специфические особенности ХСП.	5	2		3	
3	Драматургия и Композиция ХСП.	5	2	2	3	
4	Методика разработки режиссерского монтажного листа.	5	2		3	
5	Современные тенденции развития ХСП.	5	2		3	
6	Основы отечественной школы спортивной режиссуры.	5	2		3	
7	Особенности режиссуры ХСП.	5	2		3	
8	Раздел 2. Постановка художественно-спортивных представлений. Принципы художественного оформления ХСП.	5	2	2	3	
9	Специфические выразительные средства ХСП	5	4		3	
10	Композиция эпизода ХСП.	5	4		3	
11	Музыкальное решение ХСП.	5	2	2	3	
12	Методика организации репетиционного процесса в постановке ХСП.	5	4		3	
	Итого за 5 семестр		30	6	36	Зачет
	Всего по дисциплине – 72ч.**		30	6	36	

* В том числе экзамены - 36 час.

**В том числе контактная работа – 20 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Заочная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Раздел 1. Особенности режиссуры художественно-спортивных представлений. Введение. Основные цели и задачи курса. Специфические особенности ХСП	9	1		6	
2	Драматургия и Композиция ХСП.	9	1		6	
3	Методика разработки режиссерского монтажного листа.	9	1		6	
4	Современные тенденции развития ХСП.	9	1		6	
5	Основы отечественной школы спортивной режиссуры.	9	1		6	
6	Особенности режиссуры ХСП.	9	1		6	
7	Раздел 2. Постановка художественно-спортивных представлений. Принципы художественного оформления ХСП.	9	1		6	
8	Специфические выразительные средства ХСП	9	1		6	
9	Композиция эпизода ХСП. Музыкальное решение ХСП.	9	1		7	
10	Методика организации репетиционного процесса в постановке ХСП.	9	1		7	
	Итого за 9 семестр		10		62	Зачет
	Всего по дисциплине – 72ч.**		10		62	

* В том числе экзамены - 36 час.

**В том числе контактная работа – 30 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры художественно-спортивных представлений.

1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Изучение специфических особенностей режиссуры художественно-спортивных представлений, как синтеза искусств и спорта, включающая разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод спортивной основы в художественно-образную зрелищную форму.

2. Специфические особенности ХСП.

Синтез искусств и спорта как главная особенность художественно-спортивных представлений. Специфика художественно-спортивных представлений его спортивная основа. Художественно-спортивные представления как форма театра под открытым небом.

3. Драматургия и Композиция ХСП.

Особенности драматургии художественно-спортивных представлений. Эпизод как основная структурная единица художественно-спортивных представлений. Режиссерский замысел и воплощение. Композиционная структура мероприятия. Экспозиция – как начало всего мероприятия, вводящая в круг темы, идей предстоящего представления. Основная часть – завязка,

реализующая конфликтные возможности. Развитие по эпизодам и кульминация. Развязка разрешающий конфликт. Финал – заключительная часть ХСП. Композиционное решение финала.

4. Методика разработки режиссерского монтажного листа.

Монтажный лист как надежный помощник режиссера в организации ХСП – это документ, включающий в себя все то, что происходит во время праздника: время, место, участники, ход действия.

5. Современные тенденции развития ХСП.

Художественно-спортивные представления как часть праздничной культуры. Современные тенденции развития ХСП в России. Разнообразие видов и форм ХСП: на стадионах под открытым небом, в больших крытых спортивных комплексах, дворцах, залах и других спортивных объектах.

6. Основы отечественной школы спортивной режиссуры.

Становления отечественной школы спортивной режиссуры советского периода. Летние Олимпийские игры 1980 года в г. Москве – особенности режиссур открытия и закрытия праздника. Использование современных технических средств и оснащений в постановке художественно-спортивной части зимних Олимпийских игр в г. Сочи.

7. Особенности режиссуры ХСП.

Особенности режиссерско-постановочной работы художественно-спортивных представлений. Массовость и синтез искусств и спорта. Действие в движении. Стремительность смены эпизодов. Построение действия с четырех сторон. Решение игровых площадок (станки, подиумы, первая дорожка, зрительские трибуны и т.д.). Композиционное решение эпизодов. Работа над массовыми сценами в соответствии с режиссерским замыслом.

Раздел 2. Постановка художественно-спортивных представлений.

8. Принципы художественного оформления ХСП.

Художественное оформление как выразительное средство художественно-спортивного представления. Принципы декоративно-художественного оформления массового праздника. Работа режиссера с художником оформителем по образному решению ХСП. Подготовка макета, эскизов и других средств реализации художественного творческого замысла.

9. Специфические выразительные средства ХСП.

Специфические выразительные средства художественно-спортивных представлений: ведущие – выходы и уходы массы участников, выполнение массовых гимнастических упражнений, построений и перестроений; вспомогательные – музыка, световое оформление, символические образы. Основные приемы создания художественного фона (и.п. «фонирующего флага», «оживление», «вставание», «вспышка», «волна», «перевертка»).

10. Композиция эпизода ХСП.

Законы композиции. Композиция эпизода: 1) Начало (экспозиция); 2) Главные и второстепенные действия эпизода: массовые номера и вставные номера искусства и спорта; 3) Финал (кульминация); 4) Уход участников.

11. Музыкальное решение ХСП.

Музыка как важная выразительная часть художественно-спортивного представления. Работа режиссера с композитором и др. музыкантами. Музыкальное решение всего ХСП. Музыкальное решение эпизодов. Музыкальное сопровождение при выходе участников, выполнении гимнастических упражнений, построений и перестроений. Подбор соответствующей музыки для постановки художественного фона. Разработка музыкальной партитуры ХСП. Подготовка единой фонограммы ХСП.

12. Методика организации репетиционного процесса в постановке ХСП.

Методика организации репетиционного процесса. Разработка графиков репетиции. Постановочная функция режиссера: работа с массой участников, спортсменами, исполнителями, разработка партитуры художественного фона, работа по повышению художественного уровня художественно-спортивного представления.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется лекционно-теоретический метод, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, рефераты документация по работе с режиссерско-постановочной группой.

Написание конспекта лекции: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии.

Подготовка к каждому занятию тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекции, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства,

умения проводить диспут. При показе практических работ, определить сверхзадачу, событийный ряд, сквозное действие, правильно, с учетом материала работы, определить предлагаемые обстоятельства, распределить роли, продумать мезонсцены, свето-, звуко- и видеооформление.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий и публичных показов. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самореализации, воплощению на сцене своих идей.

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме.

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, организованное в форме диалога, в ходе которого студенты обсуждают проблемные вопросы, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

Публичный показ работ кафедре и зрителю. Разбор работы, замечания, пожелания, корректировки.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как одновременно, 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, рефератов, проектов, показов позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Вопросы к семинарским занятиям

1. Специфические особенности режиссуры художественно-спортивных представлений.
2. Особенности драматургии художественно-спортивных представлений.
3. Эпизод как основная структурная единица художественно-спортивных представлений.
4. Методика разработки режиссерского монтажного листа.
5. Художественно-спортивные представления как часть праздничной культуры.
6. Современные тенденции развития ХСП в России.
7. Основы отечественной школы спортивной режиссуры.
8. Становления отечественной школы спортивной режиссуры советского периода.
9. Особенности режиссерско-постановочной работы художественно-спортивных представлений.
10. Специфические выразительные средства художественно-спортивных представлений.

11. Музыка как важная выразительная часть художественно-спортивного представления.
12. Законы композиции. Композиция эпизода.
13. Методика организации репетиционного процесса в постановке ХСП.
14. Основные приемы создания художественного фона в ХСП.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Гончаров А. Режиссерские тетради. - М., 1980.
2. Захаров М. Контакты на разных уровнях. - М., 2000.
3. Козлова Т. Современные технологии организации массовых мероприятий. М.: Априкт, 2006.
4. Климентова О. Праздник как работа. М.2006.
5. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2003.
6. Тихомиров Д. В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 1977.
7. Туманов И.М. Режиссура массовых зрелищ. – М.: 1963.
8. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.: Просвещение, 1986.

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. 22
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. О технике актера. М., 2008.
22. Чечетин А.И. Искусство театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 1988.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, театральный класс со сценической площадкой, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. компьютерный класс, электронная библиотека, видеотека, фонотека.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, квалификация Театрализованные представления и праздники.

Программа утверждена на заседании кафедры 28.08.2023 г., протокол №1

Заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов

Разработчик: преподаватель

А.Х. Мизиев

Эксперт: заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов