

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 10.09.2024 08:52:29
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b9bb2502ddf293921

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

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор

М.М.Ахмедагаев

« 31 » августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Режиссура театрализованного концерта

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

2024 г

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи курса

Цель курса – освоение знаний в области теоретического и практического наследия русской режиссерской школы; изучение специфических особенностей режиссуры театрализованного концерта, его синтетической природы, включающей разнообразные виды и жанры художественного творчества; изучение характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод жизненного документального материала в художественно-образную сценическую форму.

Задачи курса: сформировать у студентов профессиональные знания, умения и навыки в режиссуре театрализованного концерта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

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);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);
- Готовность к участию в разработке инновационных проектов и программ в сфере театрализованных представлений и праздников; к проектированию благоприятной творческой среды (ПК-7);
- Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных тенденций социального, культурного и духовного развития (ПК-8);
- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-9);
- 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; направления развития комплексных инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; основные понятия, технологии и приоритетные направления проектирования в режиссуре театрализованных представлений и праздников; теоретическую основу формирования инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях культуры, образования, в средствах массовой информации; творческое наследие мастеров классической режиссуры и

актерского мастерства и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; 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; различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; разрабатывать инновационные программы и проекты развития инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в учреждениях культуры; организовывать коммуникации в процессе работы над инновационными проектами и программами в учреждениях образования, культуры, спорта; разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссёрско-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; методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; навыками внедрения проектов театрализованных проектов, применения основных инновационных технологий в проектировании деятельности учреждений культуры; навыками работы в команде, организации деловых коммуникаций; навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения; навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой информации и спорта; навыками режиссуры театрализованных представлений и праздников; творческими методами театрализации представлений и праздников, игровыми технологиями праздничных форм культуры; 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 составляет 2 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение одного семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость		72		

Аудиторные занятия	2	36	7	
Самостоятельная работа*		36		
* В том числе экзамены: 36 часов.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	2	72	7	
Аудиторные занятия		10		
Самостоятельная работа*		62		
* В том числе экзамены: 36 часов.				

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 театрализованного концерта Введение. Основные цели и задачи курса.	7	2		3	
2	Определение понятий: «театрализация» и «театрализованный концерт».	7	2		3	
3	Классификация концертов.	7	2	2	3	
4	Театрализованный концерт как средство формирования культуры.	7	2		3	
5	Художественно-образное решение – суть театрализации.	7	2		3	
6	Особенности режиссуры театрализованного концерта.	7	2	2	3	
7	Раздел 2. Постановка театрализованного концерта. Требования и условия для постановки театрализованного концерта.	7	4		3	
8	Организация работы режиссерско-постановочной группы.	7	2	2	3	
9	Работа по разработке сценария и режиссерского постановочного плана театрализованного концерта.	7	4		4	
10	Методика организации репетиционного процесса в постановке театрализованного концерта.	7	2	2	4	
11	Номер – основа театрализованного концерта. Организация сценического пространства в постановке номера.	7	4		4	
	Итого за 7 семестр		28	8	36	Экзамен
	Всего по дисциплине – 72ч.**		28	8	36	

* В том числе экзамены - 36 час.

**В том числе контактная работа – 30 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 театрализованного концерта Введение. Основные цели и задачи курса. Определение понятий: «театрализация» и «театрализованный концерт».	7	1		7	
2	Классификация концертов.	7	1		7	
3	Театрализованный концерт как средство формирования культуры.	7	1		6	
4	Художественно-образное решение – суть театрализации.	7	1		6	
5	Особенности режиссуры театрализованного концерта.	7	1		6	
6	Раздел 2. Постановка театрализованного концерта. Требования и условия для постановки театрализованного концерта.	7	1		6	
7	Организация работы режиссерско-постановочной группы.	7	1		6	
8	Работа по разработке сценария и режиссерского постановочного плана театрализованного концерта.	7	1		6	
9	Методика организации репетиционного процесса в постановке театрализованного концерта.	7	1		6	
10	Номер – основа театрализованного концерта. Организация сценического пространства в постановке номера.	7	1		6	
Итого за 7 семестр			10		62	Экзамен
Всего по дисциплине – 72ч.**			10		62	

* В том числе экзамены - 36 час.

**В том числе контактная работа – 40 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры театрализованного концерта

1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры театрализованного концерта, как составляющей профессионального цикла специальности.

2. Определение понятий: «театрализация» и «театрализованный концерт».

Смысл и разнообразия понятия «театрализация». Театрализация как художественная обработка жизненного материала и как особое поведение действия и массы людей. Театрализованный концерт как форма мероприятия. Концерт – от итальянского «концерто» - состязание, соревнование (т.е. исполнителей).

3. Классификация концертов.

Многообразия концертных форм. Классификация видов и жанров концертных программ. Концерт народного творчества, детский концерт и т.д. Концерты народного творчества, построенные на подлинно фольклорной основе, имеют большое значение в эстетическом воспитании. Театрализованный концерт и его отличие от других видов.

4. Театрализованный концерт как средство формирования культуры.

Театрализованный концерт как общедоступная форма мероприятия. Театрализованный концерт как средство формирования культуры общества. Театрализованный концерт как форма организации досуга и воспитания молодежи.

5. Художественно-образное решение – суть театрализации.

Действие как основной материал театрализованного концерта. Материал, который использует режиссер для создания художественных образов. Выражение действия в непрерывной человеческой речи, движений, эмоциональном воздействии актерской игры. Театрализация как особый режиссерский прием, имеющий глубокое социально-психологическое обеспечение. Суть театрализации – эстетическое осмысление реальных событий и воплощение их в яркой образной форме.

6. Особенности режиссуры театрализованного концерта.

Отличительные особенности театрализованного концерта. Театрализованный концерт - всегда тематический по своей основе. Особенности режиссуры построения театрализованного концерта. Определение главной мысли концерта, его сверхзадачи, сквозного действия, общего художественного решения.

Раздел 2. Постановка театрализованного концерта.

7. Требования и условия для постановки театрализованного концерта.

Требования и функции руководство художественным и артистическим персоналом. Формирование состава постановочной группы и исполнителей. Обеспечение художественного уровня концертных программ. Функции режиссерского контроля за соблюдением творческой и трудовой дисциплины художественным и исполнительским персоналом.

8. Организация работы режиссерско-постановочной группы.

Создание режиссерско-постановочной группы. Состав и график работы группы. Распределение обязанностей и задач. Составления графиков просмотра номеров. Подготовка сценической площадки. Работа над фонограммами. Разработка партитур музыкально-шумового и светового оформления театрализованного концерта.

9. Работа по разработке сценария и режиссерского постановочного плана театрализованного концерта.

Работа режиссера над материалами сценария. Формирование режиссерского замысла и разработка постановочного плана. Каждая концертная программа выстраивается режиссером по драматургической конструкции, общей для видов зрелищных искусств: экспозиция, развитие действия, кульминация и развязка. Поиск драматургических «ходов».

10. Методика организации репетиционного процесса в постановке театрализованного концерта.

Организация репетиционного процесса: составление графиков репетиции отдельных эпизодов и номеров; режиссерская работа с ведущими и отдельными исполнителями; репетиция на сценической площадке. Монтажный метод в процессе постановки театрализованного концерта. Прогоны и прокаты отдельных действий и номеров. Организация генеральной репетиции.

11. Номер – основа театрализованного концерта. Организация сценического пространства в постановке номера.

Композиция. Композиционное решение мизансцен. Поток непрерывно меняющихся пластических форм. Анализ содержания и формы мизансцен. Поиск оправданной мизансцены в процессе репетиций. Мизансцены во времени и пространстве. Связь двух важных понятий: режиссер и мизансцена в постановке номера.

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 должно 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 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, 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.

Темы к семинарским занятиям и экзамену.

1. Смысл и разнообразия понятия «театрализация».
2. Театрализованный концерт как форма мероприятия.
3. Многообразие концертных форм.
4. Классификация видов и жанров концертных программ.
5. Театрализованный концерт и его отличие от других видов.
6. Театрализованный концерт как общедоступная форма мероприятия.
7. Театрализованный концерт как средство формирования культуры общества.
8. Театрализованный концерт как форма организации досуга и воспитания молодежи.
9. Театрализация как особый режиссерский прием.
10. Отличительные особенности театрализованного концерта.
11. Методика создания режиссерско-постановочной группы.
12. Работа режиссера над материалами сценария.

13. Организация репетиционного процесса.
14. О разнообразии тематики номеров и жанров.
15. Номер как основа театрализованного концерта.
16. Композиция. Композиционное решение мизансцен.

8. 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, 2011.
5. Туманов И.М. Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
6. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. Учебник . – 2-е изд., стереотип.- СПб.: Планета музыки, 2013.

Дополнительная:

1. Акимов Н. Три силы театра // Акимов Н. Театральное наследие. - Т.1. -Л., 1978.
2. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Сб. - М., 1984.
3. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
4. Завадский Ю. Система Станиславского - путь к созданию сценического образа // Типический образ на сцене. Сб. - М., 1953.
5. Захава Б. О принципах вахтанговской школы // Евгений Вахтангов. Сб. -М., 1984.
6. 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.
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. Речь. 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

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 26.08.2024 г., протокол №1

Заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов

Разработчик: преподаватель

А.Х. Мизиев

Эксперт: заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов