

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. Ахмедагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория праздничной культуры

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

Целью дисциплины является освоение и изучение истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера; изучение специфических особенностей и технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Задача освоения дисциплины: осваивать специфику режиссуры и технологических особенностей театрализованных постановок как видов творческой деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм. (ПК-2).

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений;

Уметь: различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества;

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	1, 2	
Аудиторные занятия		70		
Самостоятельная работа*		72		
* В том числе экзамены: 72 часа.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144		

Аудиторные занятия		20	1, 2	
Самостоятельная работа*		124		
* В том числе экзамены: 72 часа.				

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 I. Историческая динамика праздничной культуры Введение. Предмет, цели и задачи курса «История и теория праздничной культуры»	1	2		5	
2	Исторические аспекты происхождения праздника	1	4		5	
3	Основные стадии исторической эволюции праздничной культуры.	1	4		5	
4	Культурно- философский смысл зрелища. Культура как игра и культ.	1	2	2	5	
5	Праздничная культура Античности.	1	4	2	5	
6	Праздничная культура Средневековья.	1	4	2	5	
7	Праздничная культура России.	1	4	2	6	
	Итоги за 1 семестр		24	8	36	Экзамен
8	Праздничная культура в современном мире.	2	4		5	
9	Раздел II. Теоретические основы праздничной культуры Культурологические концепции праздничной культуры	2	2	2	5	
10	Праздник как феномен культуры. Культурный смысл праздника.	2	4		5	
11	Игровая сущность зрелища. Зрелище как театрализованное представление.	2	4	2	5	
12	Классификация и типология праздника.	2	4	2	5	
13	Виды и формы праздничного действия.	2	6	2	5	
14	Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.	2	4	2	6	
	Итоги за 2 семестр		28	10	36	Экзамен
	Всего по дисциплине –144ч.**		52	18	72	

* В том числе экзамены - 72 час.

**В том числе контактная работа – 72 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 I. Историческая динамика праздничной культуры Введение. Предмет, цели и задачи курса «История и теория праздничной культуры»	1	1		8	
2	Исторические аспекты происхождения праздника	1	1		9	
3	Основные стадии исторической эволюции праздничной культуры.	1	1		9	
4	Культурно- философский смысл зрелища. Культура как игра и культ.	1	1		9	
5	Праздничная культура Античности.	1	2		9	
6	Праздничная культура Средневековья.	1	2		9	
7	Праздничная культура России.	1	1		9	
	Итоги за 1 семестр		10		62	Экзамен
8	Праздничная культура в современном мире.	2	1		8	
9	Раздел II. Теоретические основы праздничной культуры Культурологические концепции праздничной культуры	2	1		9	
10	Праздник как феномен культуры. Культурный смысл праздника.	2	1		9	
11	Игровая сущность зрелища. Зрелище как театрализованное представление.	2	1		9	
12	Классификация и типология праздника.	2	2		9	
13	Виды и формы праздничного действия.	2	2		9	
14	Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.	2	2		9	
	Итоги за 2 семестр		10		62	Экзамен
	Всего по дисциплине – 144ч.**		20		124	

* В том числе экзамены - 72 час.

**В том числе контактная работа – 90 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I. Историческая динамика праздничной культуры

1. Введение. Предмет, цели и задачи курса «История и теория праздничной культуры»

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.

2. 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.

3. Основные стадии исторической эволюции праздничной культуры.

Способы моделирования времени и этапы эволюции «праздничной» культуры. Циклическая модель исторического времени – основа праздника на первой, самой длительной стадии его эволюции. Возникновение на базе христианского типа сознания в процессе секуляризации в XVIII–XIX вв. феномена светского праздника, не связанного непосредственно с церковным календарем и институтом церкви. Революционный праздник как особая разновидность светского праздника. Изменение характера соотношения ритуально-партиципационной и ритуально-смеховой функций праздника по мере его исторической эволюции.

4. Культурно-философский смысл зрелища. Культура как игра и культ.

Этимологическое восхождение слов «культура» и «культ». Представление об истинном этносе пифагорейцев, Сократа, Аристофана. Значение культа в религиозной жизни человека. Игровая сущность культуры. Игра как одна из форм человеческой активности, важнейший элемент общественного развития. Й. Хейзинга о функциях и феномене игры как важной части культуры. Философские рассуждения об игре И.Канта и Ф.Шиллера.

5. Праздничная культура Античности.

Эпоха античной культуры. Динамика общественной жизни греческих полисов. Религиозно-мифологическая система как основа всего античного мировоззрения. Мифология – драматургическая основа всех празднеств и обрядов. Становление философий и искусства. Зарождение образцов любовной лирики, трагедии, комедии. Слово театр – как зрелище и место для зрелищ. Актерская игра в масках. Театрализованные представления, соединившие изобразительное, сценическое, литературное, музыкальное творчество. Древнегреческие театры – их устройство и назначения. Театрализованные представления – массовые зрелища, любимые развлечения древних греков.

6. Праздничная культура Средневековья.

Возникновение европейской Средневековой культуры на руинах Римской империи. Христианство, определившее путь культурного развития Европы. Платон и Аристотель, духовные предшественники христианства. Религиозный характер образования. Жития святых как наиболее популярные литературные жанры. Великая поэма Данте Алигьери «Божественная комедия». Церковный театр. Представления средневекового миракля. Мистерия как основной жанр религиозного театра. Возникновение театра фарса и буффонады. Кровавые зрелища Рима (гладиаторские бои, игра Колизея).

7. Праздничная культура России.

Праздничная культура дореволюционной России. Ярмарочные зрелища. Народные праздники и гуляния. Праздничные действо скоморохов и петрушек. Становление театрального искусства. Придворный театр. Праздничная культура Советского периода России. Социалистические праздники и обряды. Первомайские демонстрации и массовые праздники.

Праздники, посвященные октябрьской революции. Становление театрализованных представлений и массовых праздников. Культурно-спортивные массовые праздники. Современные театрализованные представления и праздники России.

8. 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.

Раздел II. Теоретические основы праздничной культуры

9. Культурологические концепции праздничной культуры.

Культурологические концепции игровой культуры Ф.Шиллера, Й.Хёйзинги, Е.Финка, Х.-Г.Гадамера. Связь культуры и игры. Игра как сущность культуры. Культ в структуре театрализованного массового зрелища.

10. Праздник как феномен культуры. Культурный смысл праздника.

Празднество как важная форма человеческой культуры. Религиозный культ и культовые действия. Праздник как особый вид социально-культурного действия людей в часы досуга. Культурный смысл праздника. Связь между культом и театрализованным действием. Праздник как символическая игра. Тематические праздники с театрализованными массовыми шествиями.

11. Игровая сущность зрелища. Зрелище как театрализованное представление.

Театрализованные представления в культуре. Зрелища как особая форма культуры. Привлекательность зрелища. Игровая сущность зрелища. Символическое содержание зрелища. Зрелище как театрализованное представление. Идеино-тематическое содержание массового зрелища. Культ и игра. Культ как древнее театрализованное представление. Составляющие театрализованное действие: игра, маска, песни, танцы, пышные декорации.

12. Символическое содержание зрелища. Культура как культ духовности.

Символическое содержание массового зрелища. Культура и культ в условиях религиозно-мифологического миропонимания. Связь культуры с религиозным культом. Культура как культ духовности. Религиозный культ как особая система символических действий, с помощью которых верующие пытаются повлиять на сверхъестественное.

13. Виды и формы праздничного действия.

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).

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

14. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.

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

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 ответ ственная 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, тестирование, рефераты.

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 подготовки 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.

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 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

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его темам. Изучение курса «История и теория праздничной культуры» предполагает выполнение следующих работ:

- поиск источников информации по заданной теме;
- изучение литературы по проблемам курса;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовку к контрольным работам;

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины.

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, обсуждение проблемных вопросов, заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания.

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 семинарам, зачету и экзамену

1. Место праздника в системе культуры.
2. Ритуально-партисипативная функция праздника.
3. Ритуальная функция праздника.
4. Основные исторические стадии развития праздничной культуры.
5. Символ и аллегория: их соотношение в различных видах праздника.
6. Утопическая константа праздничной культуры.
7. Культурно-философский смысл зрелища.
8. Культура как игра и культ.
9. Игровая сущность зрелища.
10. Зрелище как театрализованное представление.
11. Классификация и типология праздника.

12. Виды и формы праздничного действия.
13. Особенности праздника в великих «классических» цивилизациях.
14. Специфика праздничной культуры в цивилизациях «пограничного» типа.
15. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.
16. «Классическая» модель западноевропейского карнавала.
17. Латиноамериканский карнавал: основные характеристики.
18. «Праздничная» культура Испании: ее главные черты.
19. Масленица и святки: их роль в истории культуры России.
20. «Карнавальные» черты в историческом облике и исторической практике Ивана Грозного.

Тематика рефератов и контрольных работ

1. Праздничная культура Античности.
2. Праздничная культура Средневековья.
3. Праздничная культура России.
4. Соотношение язычества и христианства в русских народных праздниках.
5. Праздник как сфера межкультурного взаимодействия.
6. Православные праздники.
7. Рождество и Пасха: их роль в католической и в православной традициях.
8. Праздничная культура в современном мире.
9. Культурологические концепции праздничной культуры.
10. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Андреева И.М. Театральность в культуре. – Ростов-на-Дону: 2002.
2. Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие.- СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета. 2003.
3. Бене К. Театр без спектакля. – М.: 1990.
4. Генкин Д.М. Массовые праздники – М.: Просвещение, 1975.
5. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. – М.: Наука, 1978.
6. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2003.

Дополнительная:

1. Арнольдов А.И. Человек и мир культуры: введение в культурологию. – М.: Изд-во МГИК, 1992.
2. Бенифанд А.В. Праздники: сущность, история, современность. – Красноярск: 1986.
3. Брабич В., Плетнева Г. Зрелища древнего мира. – Л.: Искусство, 1971.
4. Жигульский К. Праздник и культура: праздники старые и новые. – М.: Прогресс, 1985.
5. Ивлева Л.М. Дотеатрально-игровой язык русского фольклора. – СПб.: 1998.
6. Ивлева Л.И. Ряженье в русской традиционной культуре / РИИИ. – СПб.: 1994.
7. Ильин И.А. Основы христианской культуры. – М.: 1992.
8. История русского советского искусства. – М.: Высшая школа, 1989.
9. Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. – М.: ОГИ, 2003.
10. Каган М.С. Философия культуры. СПб.: 1999.
11. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высшая школа, 1990.
12. Котляревский Ю.Л., Шанцер А.С. Искусство моделирования и природа игры. – М.: 1992.
13. Кравченко В.А. Наука как игра и игра как культура: сборник. – Кемерово: 1992.
14. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

15. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. – М.: Наука, 1978.
16. Орлов О.Л. Праздничная культура России. – СПб.: СПбГУКИ, 2001.
17. Хренов Н.А. Игра в истории культуры // Традиционная культура. – 2004. № 1.
18. Чечетин А.И. Искусство театрализованных представлений. – М.: Сов.Россия, 1988.
19. Эльканин Д.Б. Теория игры // Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии. – М.: Рос.психолог. о-во, 1997.
20. Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. – М.: Лабиринт,

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)

Программа одобрена и принята на заседании кафедры режиссуры
Протокол №1 от 28 августа 2023 г.

Заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов

Разработчик: преподаватель

А.Х. Мизиев

Эксперт: заведующий кафедрой, доцент

М.Т. Черкесов