

**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

Режиссура театрализованных представлений и праздников

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 – формирование, развитие и совершенствование знаний обучающихся в области режиссуры театрализованных представлений и праздников

Задачи освоения дисциплины: изучение этапов развития режиссуры праздников в контексте развития культуры; изучить основы новых технологий создания оригинальных, зрелищно-выразительных форм представлений и праздников; приобретение практических навыков в написании оригинальных сценариев; овладение комплексом знаний в области режиссуры представлений на различных площадках в открытом пространстве.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение 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, 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 14 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение 2-9го семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	12	432	2, 4, 7	3, 5, 6
Аудиторные занятия		210		
Самостоятельная работа*		222		
* В том числе экзамены: 108 часов.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет

Общая трудоемкость	12	432	2, 4, 7	3, 5, 6
Аудиторные занятия		210		
Самостоятельная работа*		222		
* В том числе экзамены: 108 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 I. Особенности режиссеры театрализованных представлений и праздников. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.	2	4		4	
2	Учение К.С.Станиславского о театральной этике.	2	2	2	4	
3	Действие – главное выразительное средство сценического искусства	2	4		4	
4	Сценическое действие в театрализованном представлении и празднике.	2	4		5	
5	Исторический аспект становления профессии режиссера театрализованных представлений и праздников.	2	2	2	5	
6	Режиссер и его функции в театре и театрализованных представлениях.	2	4		5	
7	Работа режиссера над мизансценой спектакля (театрализованного представления, праздника и других форм праздничной культуры).	2	6		5	
8	Экспрессия зрелищной режиссуры. Суть театрализации	2	4	2	5	
	Итоги за 2 семестр		30	6	37	Экзамен
9	Отличительные особенности драматургии и режиссуры театрализованных представлений и массовых праздников.	3	4		5	
10	Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. Сущность понятий «театрализованное представление», «праздник», «зрелище», «шоу-программа» и т.д.	3	4	2	6	
11	Учение К.С.Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.	3	4		5	
12	Раздел II. Практические навыки режиссуры театрализованных праздничных форм. Понятие «жанр» и «форма» в режиссуре театрализованных представлений и праздников. Упражнения.	3	4		5	
13	«Образ» и «маска»: определение понятий и их реализация в постановочной работе режиссера.	3	4	2	6	
14	Номер – основа театрализованного представления.	3	4		5	

	Особенности драматургии и режиссуры номера.					
15	Организация сценического пространства в постановке номера театрализованного представления.	3	4	2	5	
	Итоги за 3 семестр		28	6	37	Зачет
16	Работа режиссера над номерами разговорного жанра	4	4		5	
17	Объединение номеров в единое театрализованное представление.	4	2	2	4	
18	Выразительные средства режиссуры массового зрелища. Практикум, упражнения, задания.	4	4		5	
19	Композиционное построение театрализованного представления	4	4		4	
20	Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений и праздников. Упражнение.	4	4	2	5	
21	Разработка и сценическое воплощение эпизодов поэтического театрализованного представления.	4	4	2	4	
22	Монтаж инсценируемых фрагментов, эпизодов театрализованного представления в единую действенную линию.	4	4		5	
23	Раздел III. Реализация художественного замысла в постановочном процессе. Сценическое воплощение монтажного синтетического представления (литературное произведение большой стихотворной формы, «зримая песня» и т.д.).	4	4		5	
	Итоги за 4 семестр		30	6	37	Экзамен
24	Массовые театрализованные представления на театрально-концертных площадках (дворец спорта, центральный концертный зал, театр эстрады и т.д.).	5	6	2	6	
25	Общественно значимые события - основа театрализованных представлений и праздников.	5	4		5	
26	Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений и праздников.	5	4		5	
27	Особенности режиссуры тематического театрализованного вечера.	5	2	2	5	
28	Обряд как составная часть массового праздника.	5	4		5	
29	Режиссерский замысел и особенности режиссуры обряда и ритуала	5	4	2	6	
30	Работа над документальным первоисточником. Поиск образного решения театрализованного представления.	5	4		5	
	Итоги за 5 семестр		28	6	37	Зачет
31	Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу)	6	8		6	
32	Композиционное построение театрализованного концерта. Значение динамического монтажа эпизодов в композиции театрализованного представления. Упражнение.	6	4	2	5	

33	Декоративно-художественное оформление театрализованных представлений и праздников. Принципы работы режиссера с художником.	6	4		5	
34	Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и массовом празднике.	6	4		5	
35	Этапы формирования режиссерского замысла публицистических и государственно-муниципальных праздников. Практическая работа над воплощением праздника.	6	4	2	5	
36	Способы активизации зрительского восприятия	6	4		6	
37	Творческое наследие Б.Н.Глан, И.Туманова, И.Шароева	6	4		5	
Итоги за 6 семестр			32	4	37	Зачет
38	Раздел IV. Работа над выпускным дипломным проектом. Выбор темы и формы мероприятия выпускной работы. Постановочный план дипломного проекта. Содержание -основные разделы.	7	6		9	
39	Практическая работа по созданию сценария и режиссерского замысла.	7	10		9	
40	Режиссерская документация театрализованного представления и массового праздника.	7	4		9	
41	Проблемы практического воплощения замысла. Организация репетиционного процесса. Генеральная репетиция. Показ мероприятия членам комиссии.	7	14		10	
Итоги за 7 семестр			34		37	Экзамен
Всего по дисциплине – 432 ч.**			182	28	222*	

* В том числе экзамены - 108 час.

**В том числе контактная работа – 204 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

№ 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. Особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.	2	1		5	
2	Учение К.С.Станиславского о театральной этике.	2	1		5	
3	Действие – главное выразительное средство сценического искусства	2	1		5	
4	Сценическое действие в театрализованном представлении и празднике.	2	1		5	
5	Исторический аспект становления профессии режиссера театрализованных представлений и праздников.	2	1		6	

6	Режиссер и его функции в театре и театрализованных представлениях.	2	2		6	
7	Работа режиссера над мизансценой спектакля (театрализованного представления, праздника и других форм праздничной культуры).	2	2		6	
8	Экспрессия зрелищной режиссуры. Суть театрализации	2	1		6	
	Итоги за 2 семестр		10		44	Экзамен
9	Отличительные особенности драматургии и режиссуры театрализованных представлений и массовых праздников.	3	2		6	
10	Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. Сущность понятий «театрализованное представление», «праздник», «зрелище», «шоу-программа» и т.д.	3	2		6	
11	Учение К.С.Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.	3	1		6	
12	Раздел II. Практические навыки режиссуры театрализованных праздничных форм. Понятие «жанр» и «форма» в режиссуре театрализованных представлений и праздников. Упражнения.	3	1		6	
13	«Образ» и «маска»: определение понятий и их реализация в постановочной работе режиссера.	3	1		6	
14	Номер – основа театрализованного представления. Особенности драматургии и режиссуры номера.	3	2		7	
15	Работа режиссера над номерами разговорного жанра	3	1		7	
	Итоги за 3 семестр		10		44	Зачет
16	Организация сценического пространства в постановке номера театрализованного представления.	4	2		8	
17	Объединение номеров в единое театрализованное представление.	4	2		8	
18	Выразительные средства режиссуры массового зрелища. Практикум, упражнения, задания.	4	1		7	
19	Композиционное построение театрализованного представления	4	2		7	
20	Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений и праздников. Упражнение.	4	2		7	
21	Разработка и сценическое воплощение эпизодов поэтического театрализованного представления.	4	1		7	
	Итоги за 4 семестр		10		44	Экзамен
22	Монтаж инсценируемых фрагментов, эпизодов театрализованного представления в единую действенную линию.	5	1		6	
23	Раздел III. Реализация художественного замысла в постановочном процессе. Сценическое воплощение монтажного синтетического представления (литературное произведение большой стихотворной формы, «зримая песня» и т.д.).	5	2		6	
24	Массовые театрализованные представления на	5	2		7	

	театрально-концертных площадках (дворец спорта, центральный концертный зал, театр эстрады и т.д.)				
25	Общественно значимые события - основа театрализованных представлений и праздников.	5	1	6	
26	Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений и праздников.	5	1	6	
27	Особенности режиссуры тематического театрализованного вечера.	5	1	6	
28	Режиссерский замысел и особенности режиссуры обряда и ритуала	5	2	7	
	Итоги за 5 семестр		10	44	Зачет
29	Обряд как составная часть массового праздника.	6	1	8	
30	Работа над документальным первоисточником. Поиск образного решения театрализованного представления.	6	2	9	
31	Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу)	6	4	9	
32	Композиционное построение театрализованного концерта. Значение динамического монтажа эпизодов в композиции театрализованного представления. Упражнение.	6	2	9	
33	Декоративно-художественное оформление театрализованных представлений и праздников. Принципы работы режиссера с художником.	6	1	9	
	Итоги за 6 семестр		10	44	Экзамен
34	Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и массовом празднике.	7	2	11	
35	Этапы формирования режиссерского замысла публицистических и государственно-муниципальных праздников. Практическая работа над воплощением праздника.	7	4	11	
36	Способы активизации зрительского восприятия	7	2	11	
37	Творческое наследие Б.Н.Глан, И.Туманова, И.Шароева	7	2	11	
	Итоги за 7 семестр		10	44	Зачет
38	Раздел IV. Работа над выпускным дипломным проектом. Выбор темы и формы мероприятия выпускной работы. Постановочный план дипломного проекта. Содержание -основные разделы.	8	4	22	
39	Практическая работа по созданию сценария и режиссерского замысла.	8	6	22	
	Итоги за 8 семестр		10	44	Экзамен
40	Режиссерская документация театрализованного представления и массового праздника.	9	4	22	
41	Проблемы практического воплощения замысла. Организация репетиционного процесса. Генеральная репетиция. Показ мероприятия членам комиссии.	9	6	22	
	Итоги за 9 семестр		10	44	Экзамен

	Всего по дисциплине – 432 ч.**	182	28	352*	
--	--------------------------------	-----	----	------	--

* В том числе экзамены - 108 час.

**В том числе контактная работа – 160 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I. Особенности режиссеры театрализованных представлений и праздников.

1. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.

Творчество и творческая деятельность. Новаторство в режиссерском искусстве. Выражение новаторства в конце творческого процесса. 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. Прогрессивные произведения писателей Запада. Идеино-воспитательный эффект нового прогрессивного.

2. Учение К.С.Станиславского о театральной этике.

Этическое воспитание режиссера как необходимая часть профессионального воспитания. Учение К.С.Станиславского о театральной этике. Воспитание высокого художественного вкуса. Манеры поведения, стили приемы актеров на сцене. «Требования студийного такта». Чувство гражданской ответственности. Чувство ответственности перед коллективом и перед самим собой.

3. Действие – главное выразительное средство сценического искусства.

К.С. Станиславский "О природе словесного общения". Говорить - значит действовать. Действие как главное выразительное средство сценического искусства. Физические и психические действия, предлагаемые обстоятельства и сценический образ. Характеристика физических и психических действий. Виды психических действий. Словесное действие. Логика и образность речи. Текст и подтекст. Замысел роли и отбор речи. Сценическое общение. Импровизация и фиксирование приспособлений в действии.

4. Сценическое действие в театрализованном представлении и празднике.

Действие как основной материал театрализованного представления и праздника. Специфика и признак отличающее одно искусство от другого. Материал, который использует режиссер для создания художественных образов. Выражение действия в непрерывной человеческой речи, движений, эмоциональном воздействии актерской игры.

5. Исторический аспект становления профессии режиссера театрализованных представлений и праздников.

Маскарады и праздники в эпоху Петра 1. Любовь к переодеванию и "шалостям" Елизаветы Петровны (как истинной дочери Петра). Оригинальные затеи - время от времени устраивать маскарады, называемые "Метаморфоз". Первый публичный маскарад - в Москве в 1744 году. (22 сентября 1762 года состоялась торжественная церемония воцарения на троне Екатерины II. Москва была удивлена грандиозным уличным маскарадом (на Масленицу) в постановке Федора Волкова ("отца русского театра") - "общенародным зрелищем" "Торжествующая Минерва". Здесь работали все профессиональные и полупрофессиональные театральные силы столицы). Театрализованный праздник, посвященный первым победам Страны Советов. Театрализованные праздники и массовые зрелища в СССР.

6. Режиссер и его функции в театре и театрализованных представлениях.

Одна из главных функции режиссера – руководство сценическим поведением актера. Функции руководство художественным и артистическим персоналом. Формирование состава постановочной группы и исполнителей. Обеспечение художественного уровня спектакля, театрализованного представления и концертных программ. Функции контроля за соблюдением творческой и трудовой дисциплины художественным и артистическим персоналом. Проведение репетиций и выпуск постановок. Обеспечения художественного уровня постановок.

7. Работа режиссера над мизансценой спектакля (театрализованного представления, праздника и других форм праздничной культуры).

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. Мизансцена (расположение на сцене) как расположение нескольких действующих лиц в пространстве.

8. Экспрессия зрелищной режиссуры. Суть театрализации.

Режиссура как способ выражения сценарного текста – формы возникновения художественного образа. Пластический образ действия и поэтическая атмосфера театрализованного массового зрелища. Театрализация как особый режиссерский прием, имеющий глубокое социально-психологическое обеспечение. Суть театрализации – эстетическое осмысление реальных событий и воплощение их в яркой образной форме. Режиссерская трактовка при постановке массовых зрелищ на площадках, стадионах, парках, улицах при большом количестве зрителей-участников.

9. Отличительные особенности драматургии и режиссуры театрализованных представлений и массовых праздников.

Драматургия как совокупность драматических произведений определенного писателя, народа, эпохи. Драма как род словесного искусства во времена Платона и Аристотеля. Гегель о форме драмы. Белинский о драме как о театральном зрелище. Игровой характер драматургии. Особенности режиссуры театрализованных представлений и массовых праздников. Идеино-тематическое содержание и режиссерский ход массового зрелища.

10. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. Сущность понятий «театрализованное представление», «праздник», «зрелище», «шоу-программа» и т.д.

Специфические особенности видов и объединяющих свойств театрализованных и праздничных действ. Сущность понятий «театрализованное представление», «праздник», «зрелище», «шоу-программа». Театрализованное игровое действие в условиях массового праздника.

11. Учение К.С.Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.

Задача, сверхзадача, сверх-сверхзадача. Сверх-сверхзадача пьесы как идейная устремленность лежащего в основе творческого пути писателя. Учение К.С.Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии. Работа режиссера и актера над сверхзадачей и сквозным действием. Сквозное действие в работе актера над ролью.

Раздел II. Практические навыки режиссуры театрализованных праздничных форм.

12. Понятие «жанр» и «форма» в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

Понятие «жанр». Жанр как совокупность таких особенностей произведения, которые определяются эмоциональным отношением художника к объекту изображения. Чувство жанра в актерской игре. Жанровые особенности и жанровое лицо в постановке театрализованных представлений и праздников. Художественная форма. Режиссерское отношение к яркости и выразительности формы. Искание новых форм при воплощении новых содержаний.

13. «Образ» и «маска»: определение понятий и их реализация в постановочной работе режиссера.

Понятие «образ». Единство формы и содержания, единство актера-образа и актера-творца. Индивидуальное и типическое в создаваемом образе. Сценическое оправдание в работе над образом. Понятие «маска». Чувство маски в актерской игре. Случайности на сцене и их оправдание. Работа над внешней характерностью.

14. 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.

15. Работа режиссера над номерами разговорного жанра.

Виды и жанры речевых номеров. Режиссура номера разговорного жанра. Монолог как драматический номер. Мизансцена монолога. Поза как мизансцена в монологе. Виды драматического монолога: внутренний и обратный. Специфические функции режиссерских приемов. Особенности создания сценического образа.

16. 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.

17. Объединение номеров в единое театрализованное представление.

Разновидности номеров. Работа с исполнителями в репетиционном процессе. Работа над образом – синтез музыки и пластики. Выражение идейного замысла посредством сверхзадачи, сквозного действия и кульминации. Логика объединения номеров в конфликте и трактовке единого театрализованного представления.

18. Выразительные средства режиссуры массового зрелища.

Задачи режиссера по воплощению замысла драматурга и как соавторства в процессе художественного творчества. Выразительные средства режиссуры: мизансцена, атмосфера и темпоритм. Мизансцена как одно из самых мощных выразительных средств режиссуры. Специфика массовых мизансцен. Культурно-психологическая атмосфера. Атмосфера и характер событий. Особый характер постановочного решения декораций и реквизита. Выстраивание темпоритма. Ритм внешний (физический) и внутренний (психический). Ритмичность и аритмичность временных отрезков эпизодов. Темп как количество действий в единицу времени. Практикум, упражнения, задания.

19. Композиционное построение театрализованного представления.

Режиссерский замысел и воплощение. Композиционная структура мероприятия. Экспозиция – как начало, вводящая в круг темы, идей предстоящего зрелища. Основная часть – завязка реализующая конфликтные возможности. Развитие по эпизодам и кульминация. Развязка разрешающий конфликт. Финал – заключительная часть театрализованного представления. Композиционное решение финала.

20. Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

С. Эйзенштейн теоретик и практик монтажа. Монтаж как творческий метод в кино. Особенности композиции монтажа. Виды монтажа: последовательный, параллельный, контрастный, ретроспективный, ассоциативный. Монтаж как способ раскрытия взаимосвязей между явлениями действительности. Монтаж как метод создания художественного образа.

21. Разработка и сценическое воплощение эпизодов поэтического театрализованного представления.

Разновидности эпизодов. Жанровое влияние на композиционное построение эпизодов. Особенности режиссерского замысла. Разработка и сценическое воплощение эпизодов поэтического театрализованного представления в репетиционном процессе.

22. Монтаж инсценируемых фрагментов, эпизодов театрализованного представления в единую действенную линию.

Композиция и монтаж. Монтаж и коллаж. Монтаж фрагментов как рождение нового качества. Часть в монтажном целом. Воздействия целого на часть. Режиссерский замысел и единая действенная линия театрализованного представления. Практикум (работа над монтажом фрагментов и эпизодов - режиссерско-постановочная практика).

Раздел III. Реализация художественного замысла в постановочном процессе.

23. Сценическое воплощение монтажного синтетического представления (литературное произведение большой стихотворной формы, «зримая песня» и т.д.).

Работа с исполнителями: определение сверхзадачи и сквозного действия данных ролей, определение главного события действующего лица и логики поступков, освоение внутреннего монолога. Поиск музыкально-поэтической выразительности. Развитие, становление и современное состояние зримой песни. Режиссерская разработка зримой песни.

24. Массовые театрализованные представления на театрально-концертных площадках (дворец спорта, центральный концертный зал, театр эстрады и т.д.).

Особенности режиссерско-постановочной работы на театрально-концертных площадках. Массовость и многожанровость. Действие в движении. Стремительность смены эпизодов. Построение действия с четырех сторон. Решение игровых площадок (станки, подиумы, первая дорожка, зрительские трибуны и т.д.).

25. Общественно значимые события - основа театрализованных представлений и праздников.

Государственные праздники России. Религиозные праздники и обряды. Определение символического смысла режиссуры театрализованного представления в конкретной культурно-исторической ситуации. Зритель массового зрелища как соучастник и действующее лицо.

26. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Методы театрализации. Театрализация как творческий метод и особый режиссерский прием, имеющий глубокое социально-психологическое обеспечение. Суть театрализации как эстетическое осмысление реальных событий и воплощение их в яркой образной форме. Театрализованные костюмированные шествия. Ассоциативный образ: ряженье, смех и веселье.

27. Особенности режиссуры театрализованного тематического вечера.

Выразительные средства драматургии театрализованного тематического вечера. Основные аспекты и жанровое разнообразие. Характеристика композиционной структуры (пролог, основная часть и эпизоды, финал). Практикум (анализ готового сценария театрализованного тематического вечера, разработка постановочного плана тематического вечера).

28. Обряд как составная часть массового праздника.

Истоки возникновения и история развития обряда. Древнейший обряд – основа всех последующих форм театрализации, отражающих общественное бытие человека. Обрядово-ритуальная часть славянских праздников – Рождество, Масленица и Ивана Купала их композиционная структура. Драматургия музыкально-песенного обрядового действия. Практикум (разработка сценарного плана обрядовой части массового праздника).

29. Режиссерский замысел и особенности режиссуры обряда и ритуала.

Особенности режиссерского замысла обряда и ритуала. Обычай, обряд, ритуал – взаимосвязь и специфика. Драматургические формы обрядовых и ритуальных действий. Специфика и особенности постановки гражданского обряда и ритуальной части праздничного действия.

30. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу).

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

31. Работа над документальным первоисточником. Поиск образного решения театрализованного представления.

Работа над публицистическим текстом. Подбор документального материала. Образно-смысловой ход как своеобразный стержень, единый прием, соединяющий все эпизоды в стройную драматургическую структуру.

32. Композиционное построение театрализованного концерта. Значение динамического монтажа эпизодов в композиции театрализованного представления.

Характеристика композиционной структуры театрализованного концерта. Выразительные средства присущие данной формы. Монтаж как основной метод композиционного построения театрализованного концерта. Динамический монтаж эпизодов в композиции театрализованного представления. Упражнение (разработка композиции театрализованного представления).

33. Декоративно-художественное оформление театрализованных представлений и праздников. Принципы работы режиссера с художником.

Разнообразные внешние формы сценической выразительности. Задачи режиссера по определению характера и принципов декоративно-художественного оформления театрализованных представлений и праздников. Принципы работа режиссера с художником при подготовке сценографии, эскизов и поиску внешней среды для актерской игры. Художественный образ всего мероприятия - способствующий вызвать творческое воображение зрителя.

34. Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и массовом празднике.

Композиция мизансцен. Работа над мизансценами массовых сцен в соответствии с режиссерским замыслом. Постановка отдельных эпизодов и массовых сцен. Особенности работы главного режиссера с режиссерско-постановочной группой. Организация репетиционного процесса массовых сцен в театрализованном представлении и массовом празднике.

35. Этапы формирования режиссерского замысла публицистических и государственно-муниципальных праздников. Практическая работа над воплощением праздника.

Этапы работы над режиссерским замыслом. Разработка постановочного плана. Практическая работа над воплощением праздника: организация работы режиссерско-постановочной группы; работа с ведущими в репетиционном процессе; репетиция отдельных номеров; репетиция экспозиции и финала. Работа над художественным и музыкальным оформлением.

36. Способы активизации зрительского восприятия.

Театрализация как способ активизации зрительского восприятия. Художественное оформление как возбуждение творческой фантазии зрителя. Манера актерской игры как составная часть режиссерского замысла. Жизненная правда в актерской игре как один из способов активизации зрительного восприятия.

37. Творческое наследие Б.Н.Глан, И.Туманова, И.Шароева.

Праздничная культура советского периода в истории России. Новые виды праздников и развлечений, связанных со спецификой государственного устройства и идеологией страны. Вклад

Б.Н.Глан, И.Туманова, И.Шароева в становлении режиссуры театрализованных представлений и праздников в СССР и современной России.

Раздел IV. Работа над выпускным дипломным проектом.

38. Выбор темы и формы мероприятия выпускной работы. Постановочный план дипломного проекта. Содержание - основные разделы.

Работа по выбору темы и формы мероприятия выпускной работы студентами 4 курса. Читка, определение темы, формы мероприятия и утверждение работы. Самостоятельная разработка постановочного плана. Утверждение постановочного плана. Работа над содержанием и основными разделами дипломной работы.

39. Практическая работа по созданию сценария и режиссерского замысла.

Написание сценария (каждый студент свой). Читка и утверждение сценария. Работа над режиссерским замыслом. Разработка и утверждение режиссерско-постановочного плана.

40. Режиссерская документация театрализованного представления и массового праздника.

Читка и анализ сценария. Сценарный план, либретто, хронометраж. Подготовка режиссерско-постановочного плана. Разработка режиссерского монтажного листа. Составление музыкально-шумовой партитуры. Составление сметы расходов.

41. Проблемы практического воплощения замысла. Организация репетиционного процесса. Генеральная репетиция. Показ мероприятия членам комиссии.

Практическое воплощение режиссерского замысла. Организация репетиционного процесса на сценической площадке. Репетиция с ведущими и отдельными исполнителями. Работа над мизансценами. Репетиция отдельных номеров. Генеральная репетиция. Показ мероприятия членам комиссии.

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. В ходе освоения дисциплины при проведении занятий используются, сценическая площадка, с использованием видео-, свето- и звукооборудования.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, 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 и практические занятия, тестирование, дискуссия, подготовка показов и написание самостоятельных экспликаций.

Написание конспекта лекции: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать 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 практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. 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 мизансцены, 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 ассистенты-стажеры 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.

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. 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. 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