

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

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Современная праздничная культура России

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 у студентов базовых знаний в области искусства звучащего слова; обучение студентов мастерству слова в процессе исполнения роли и создания театрализованных и праздничных форм; формирование у студентов практических навыков искусства звучащего слова в процессе создания различных театрализованных и праздничных форм.

Задачи освоения дисциплины: усвоить речевую технику, которая включает в себя работу над дикцией, дыханием, голосом, орфоэпией, логико-интонационными закономерностями; овладение культурой и логикой сценической речи; избавление от акцентов, говоров и других недостатков речи.

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);
- 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: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений; 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: различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества; воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; осуществлять режиссерско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников;

Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; 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 8 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трёх семестров.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	8	288	8	
Аудиторные занятия		82		
Самостоятельная работа*		206		
* В том числе экзамены: 36 час.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	8	288	10	8
Аудиторные занятия		20		
Самостоятельная работа*		268		
* В том числе экзамены: 36 час.				

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

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Раздел 1. Теоретические основы праздничной культуры России Введение. Основные цели и задачи курса.	8	2		17	
2	Культурологические концепции праздничной культуры	8	6	2	17	
3	Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.	8	6		17	
4	Праздник как феномен культуры.	8	8		17	
5	Исторические аспекты происхождения праздника.	8	6	2	17	
6	Праздничная культура в современном мире.	8	6		17	
7	Общественно значимые события – основа массовых праздников.	8	6		17	
8	Раздел 2. Современная динамика праздничной культуры России Особенности праздничной культуры в России	8	6	2	17	
9	Праздники в России: культурно-исторические и социально аспекты.	8	6		17	
10	Трансформация современной праздничной культуры в контексте процессов глобализации.	8	8		17	

11	Исторические особенности народных календарных праздников в России (Зимние, весенние, летние, осенние)	8	6	2	18	
12	Виды и формы праздничной культуры.	8	8		18	
Итого за 8 семестр			74	8		Экзамен
Всего по дисциплине – 288ч.**			74	8	206	

* В том числе экзамены - 36 час.

**В том числе контактная работа – 120 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. Теоретические основы праздничной культуры России Введение. Основные цели и задачи курса. Культурологические концепции праздничной культуры	8	2		25	
2	Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.	8	2		25	
3	Праздник как феномен культуры.	8	2		25	
4	Исторические аспекты происхождения праздника.	8	1		25	
5	Праздничная культура в современном мире.	8			24	
6	Общественно значимые события – основа массовых праздников.	8	1		24	
7	Раздел 2. Современная динамика праздничной культуры России Особенности праздничной культуры в России	8	2		24	
Итого за 8 семестр		10	10		172	Зачет
8	Праздники в России: культурно-исторические и социально аспекты.	10	2		24	
9	Трансформация современной праздничной культуры в контексте процессов глобализации.	10	2		24	
10	Исторические особенности народных календарных праздников в России (Зимние, весенние, летние, осенние)	10	2		24	
11	Виды и формы праздничной культуры.	10	2		24	
Итого за 10 семестр					96	Экзамен
Всего по дисциплине – 288ч.**			20		268	

* В том числе экзамены - 36 час.

**В том числе контактная работа – 140 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке дипломной работы, реферата, экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы праздничной культуры России.

1. Введение. Основные цели и задачи курса.

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. Культурологические концепции праздничной культуры.

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

3. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.

Функции и суть театрализации. Эстетическое осмысление реальных событий в массовых зрелищах. Художественная интерпретация праздников. Функциональные компоненты массовых праздников и театрализованных представлений. Изобразительные функции массовых праздников. Образносмысловая функция праздников.

4. Праздник как феномен культуры.

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

5. 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.

6. 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.

7. Общественно значимые события – основа массовых праздников.

Государственные праздники России. Религиозные праздники и обряды. Определение символического смысла театрализованного праздника в конкретной культурно-исторической ситуации. Зритель массового праздника под открытым небом как соучастник и действующее лицо.

Раздел 2. Современная динамика праздничной культуры России.

Тема 8. Особенности праздничной культуры в России.

Праздничная культура разных народов России как совокупность ритуально-обрядовых практик, традиций и норм празднования основных торжеств, характерных для того или иного этноса. Символика праздничной культуры - важнейшая часть всей культуры российского народа. Российский карнавальский характер праздника и его существенные отличительные черты от Европейского. Народные веселья на Руси на Масленицу, Святки и другие праздники языческого происхождения.

9. Праздники в России: культурно-исторические и социальные аспекты.

Праздник как социальный и культурный феномен. Праздник, досуг, развлечение, праздничная культура – как явления единого смыслового пространства, которые определяются сложными историческими, географическими, политическими и иными аспектами развития того

или иного общества и коллектива. Особая роль традиционных и массовых праздников в жизни любого социума. Праздники как демонстрация важных особенностей национальных культур и исторического становления народов. Новые виды праздников и развлечений связанные со спецификой государственного устройства страны. Сюда относятся праздники, приуроченные к важнейшим датам в истории (например, праздники, связанные с ключевыми моментами в истории государств, День независимости, День Победы в В.О.В. и др. праздники современной России).

10. Трансформация современной праздничной культуры в контексте процессов глобализации.

Сложные глобализационные процессы и взаимопроникновения культур. Коммерциализация многих сфер общественной жизни, в том числе и праздничной культуры. Под глобализацией можно понимать распространение в локальных культурах единых культурных символов, практик и ценностей, обусловленное транснационализацией экономического взаимодействия и беспрецедентным уровнем развития технического прогресса. Тенденции к трансформации праздничной культуры в России. Система праздника как эстетического и социального явления, как неповторимого набора культурных элементов, отражающих долгий и сложный путь исторического развития человека и общества.

11. Исторические особенности народных календарных праздников в России. (Зимние, весенние, летние, осенние).

Основные исторические, культурные и социальные аспекты формирования праздничных циклов и праздничных календарей в России. Система празднований и развлечений трех основных источников:

1. языческие культы, сопряженные с аграрным трудом и тесной связью человека с землей и ее плодами;
2. религиозные христианские источники, долгое время культивировавшие свой праздничный календарь, совмещенный во многом с дохристианскими формами праздничной культуры;
3. светские источники положили традицию празднования государственных праздников, которые были связаны с доминирующей политической идеологией стран и народов, новым пониманием истории и временной динамики, связывавшихся с развитием и становлением нации как единого общественного и государственного организма. Масленица и сятки: их роль в истории культуры России.

12. Формы и виды праздничной культуры.

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

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

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

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

1. Особенности праздничной культуры в России.
2. Масленица и святки: их роль в истории культуры России.
3. Праздник как социальный и культурный феномен.
4. Праздник, досуг, развлечение, праздничная культура.
5. Формы и виды праздничной культуры.
6. Народные календарные праздники.
7. Новые виды праздников и развлечений.
8. Общественно значимые события – основа массовых праздников.
9. Значение праздника и праздничной культуры в современном обществе.
10. Историческая динамика возникновения и развития священного обрядового действия.
11. Игровая концепция культуры.
12. Сущность представлений и зрелищных форм.
13. Роль и смысл зрелища в культуре.
14. Праздник как феномен культуры.
15. Празднество как важная форма человеческой культуры.
16. Религиозный культ и культовые действия.
17. Праздник как особый вид социально-культурного действия людей в часы досуга.
18. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.
19. Культурологические концепции праздничной культуры.
20. Образно-смысловая функция праздников

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Андреева И.М. Театральность в культуре. – Ростов-на-Дону: 2012.
2. Апинян Т.А. Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие.- СПб.: Изд-во С.-Петер. университета. 2013.
3. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования. – М.: Наука, 2009.
4. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2009.
5. Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелища. Рос.: Феникс, 2012.
6. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: Учебник. – 2-е изд. стереотип. – СПб.: Планета музыки, 2013.

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, 2004.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, театральные классы 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