

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

Новейшие сценические технологии

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

• ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – теоретическая и практическая подготовка студента к управлению новейшими техническими средствами ТПП как совокупности основных компонентов производственного потенциала в сфере культуры.

Основные задачи курса:

- знакомство с новейшими сценическими технологиями и теоретико-методологическими основами использования их в современной режиссуре;
- овладение методикой работы режиссера с художником, музыкантом, оформителем, свето- и звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел с использованием современных технических средств и находить композиционное решение театрализованного представления и праздника;
- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки театрализованного представления и других форм праздничной культуры;
- овладение видами стилей руководства творческим коллективом в процессе постановки театрализованного представления и праздника.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Блок 1. Дисциплины (модули). ФТД Факультативы

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций:

- Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией (ПК-1);

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

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

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

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

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

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость		72		8
Аудиторные занятия		12		
Самостоятельная работа*		60		
* 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		72		10
Аудиторные занятия		4		
Самостоятельная работа*		68		
* В том числе экзамены: 36 час.				

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

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	
		Очное/ заочное	СРС
1	2	3	4
Раздел 1. Характеристика использования новейших сценических технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников.		/1	/22
1.	Общие понятия и классификация современных технических средств.	1	5
2.	Основные функции технических средств.	2	10
3.	Понятие о носителях информации в новейших сценических технологиях.	1	5
Раздел 2. Современное звукотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.		/2	/23
4.	Современная аппаратура звукозаписи и звуковоспроизведения.	1	5
5.	Фонограммы и их сценарно-режиссерские функции в постановке ТПП.	1	5
6.	Звуковые эффекты и их выразительные возможности массовых мероприятий. Практикум.	2	10
Раздел 3. Светотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.		/1	/23

7.	Общие понятия о светотехническом обеспечении.	1	5
8.	Основные методы светового решения массовых мероприятий.	1	5
9.	Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу). Практикум.	2	10
Итого:		12/4	60/68

Содержание дисциплины

Раздел 1. Характеристика использования новейших сценических технологий в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

Введение. Цели и основные задачи курса.

Тема 1.1. Общие понятия и классификация технических средств.

Тема 1. 2. Основные функции технических средств.

Тема 1.3. Понятие о носителях информации в новейших сценических технологиях.

Раздел 2. Современное звукотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.

Тема 2.4. Современная аппаратура звукозаписи и звуковоспроизведения.

Тема 2.5. Фонограммы и их сценарно-режиссерские функции в постановке ТПП.

Тема 2.6. Звуковые эффекты и их выразительные возможности в массовых мероприятиях.

Практикум.

Раздел 3. Светотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.

Тема 3.7. Общие понятия о светотехническом обеспечении.

Тема 3.8. Основные методы светового решения массовых мероприятий.

Тема 3.9. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, шоу- программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу)

Практикум.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

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

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. При показе практических работ, определить сверхзадачу, событийный ряд, сквозное действие, правильно, с учетом материала работы, определить предлагаемые обстоятельства, распределить роли, продумать мезонсцены, свет, звуко- и видеооформление.

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

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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

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

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

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

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, показов позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Вопросы к семинарским занятиям и зачету

1. Назовите основные специфические признаки технических средств.
2. Какое значение имеет классификация технических средств?
3. Общие понятия и классификация технических средств.
4. Основные функции ТС.
5. Понятие о носителях информации.
6. Чем отличаются понятия "информационный материал" и "носитель информации"?
7. Дайте характеристику основным видам информационных материалов, используемых в ТПП.
8. Какие основные требования предъявляются к информационным материалам в ТПП.
9. Какие виды частных фондов информационных материалов в учреждениях культуры вы знаете?
10. Назовите основные обязанности группы организации и ведения информационного фонда.
11. Назовите общие функции использования ТС.
12. Что представляет собой техническое обеспечение ТПП?
13. На чем базируется информационное обеспечение звукотехнической подготовки мероприятия.
14. Какие источники информации могут подключаться к пульту звукорежиссера?
15. Назовите основные параметры и характеристики микрофонов.
16. В каких случаях используется двусторонне направленный микрофон?
17. Каково назначение микрофонов, размещаемых на планшете сцены?
18. Назовите общие функции пульта звукорежиссера. Каково назначение световых

приборов?

19. Для чего предназначена светорегулирующая аппаратура?
20. Каковы основные задачи светотехнического комплекса?

Примерная тематика контрольных работ

1. Общая характеристика использования новейших сценических технологий в режиссуре театрализованных представлений и праздников.
2. Общие понятия и классификация технических средств.
3. Современное звукотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.
4. Звуковые эффекты и их выразительные возможности в массовых мероприятиях.
5. Основные методы светового решения массовых мероприятий.
6. Светотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.
7. Фонограммы и их сценарно-режиссерские функции в постановке ТПП.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Гончаров А. Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
3. Тихомиров Д. В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия.
4. Туманов И.М. Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
5. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений. Учебник . – 2-е изд., стереотип.- СПб.: Планета музыки, 2013.
6. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.: Просвещение, 2009.

Дополнительная:

- Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. -М., 1992.
- 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.
- Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высш. Школа, 1990.
- Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978. 5.Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» //Андрей Михайлович
- Лобанов. С б . - М , 1980.
- Любимов Ю. Рассказы старого трепача. - М., 2001.
- Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера (любое издание).
- 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.

- Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. - Л., 1980. 10. Товстоногов Г. Заметки о природе контакта. О природе чувств //
- Зеркало сцены. Т. 2.-Л., 1980.
- 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