

Учреждение образования

“Белорусский государственный университет культуры и искусств”

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

 Н.В.Карчевская

“7 июля 2018 г.

Регистрационный № УД 00 /эуч.

РЕЖИССЕРСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЗРЕЛИЩА

Учебная программа

*учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура)*

2018

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер С17-1-65/17 уч.

Составитель:

Ю.Г. Николаева, старший преподаватель кафедры режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Рецензенты:

Н.Г. Мазурина, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет им. Танка», кандидат филологических наук;

Ю.Д. Персидская, доцент кафедры режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению:

кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №7 от 01.03.2018 г.)

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №4 от 19.04.2018 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Режиссерская композиция зрелища» является одной из основных для студентов направления специальности «Искусство эстрады» (режиссура), дополнением и продолжением учебной дисциплины «Основы режиссёрской композиции». В рамках этой учебной дисциплины осуществляется более глубокая, подготовка основательной базы высокопрофессиональных режиссеров разнообразных видов и форм эстрады, способных на современном уровне осуществлять режиссерскую и педагогическую деятельность.

Помимо общих вопросов композиции, специалисты должны владеть принципами и приёмами выстраивания конкретных современных эстрадных зрелищ: концертов разных видов, спектаклей, мюзиклов и т.д., имеющих свою специфику, особенности композиции и постановочного процесса, уникальный комплекс постановочных приёмов. Именно эта учебная дисциплина позволит подготовить режиссёров, способных эффективно функционировать в современном культурном пространстве.

В процессе изучения учебной дисциплины «Режиссерская композиция зрелища» у студента должны сформироваться следующие группы компетенций: академические и профессиональные.

Академические компетенции:

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

Профессиональные компетенции:

ПК-19. Планировать и осуществлять административно-организационную деятельность организации (отдельного проекта) исполнительских искусств.

ПК-20. Осуществлять необходимые маркетинговые действия для составления прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации.

ПК-23. Использовать новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники.

ПК-25. Заниматься научно-исследовательской деятельностью в отрасли теории и истории искусства эстрады.

ПК-26. Знать принципы и приёмы сбора, систематизации, обобщения и использования информации и проведения научных исследований в сфере искусства эстрады.

ПК-27. Готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные сведения для научных исследований.

ПК-28. Пользоваться современными информационными ресурсами.

Цель учебной дисциплины – дать целостное представление о законах и принципах построения современных эстрадных форм и формообразований, подготовить специалистов к профессиональной работе по постановке разнообразных зрелищ и представлений современной дивертисментной, концертной эстрады и эстрады шансона, обеспечить приобретение ими

знаний и умений, необходимых для построения режиссерских композиций различных видов и форм, для решения производственно-постановочных вопросов, связанных с ними.

Основные задачи учебной дисциплины:

1. Формирование композиционного мышления в рамках конкретных эстрадных форм, развитие современной творческой индивидуальности;

2. Овладение режиссёрскими приёмами и эффектами в постановке эстрадных зрелищ;

3. Овладение режиссёрскими приёмами монтажа номеров и эпизодов в режиссуре конкретных эстрадных форм;

4. Приобретение умения самостоятельно осваивать учебный материал, создавать собственные специфичные эстрадные способы сценической выразительности конкретных эстрадных форм;

5. Развитие устойчивой базы навыков и умений для решения широкого диапазона композиционных художественных и технологических задач на эстраде, в разнообразных видах концертов, эстрадных спектаклях, мюзиклах и т.д.

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен **знать**:

- теорию и практику процесса построения режиссёрской композиции конкретных современных эстрадных представлений;

- методику построения зрелищной сценической композиции концертов, спектаклей, шоу, мюзиклов;

- принципы построения выразительного сценического зрелищного процесса современных эстрадных форм;

- приемы режиссёрско-постановочной работы в процессе постановки определённых зрелищных формам;

уметь:

- работать над построением режиссерской композиции современных эстрадных программ;

- осуществлять анализ современных зрелищных форм;

- использовать общие и специализированные режиссерско-постановочные приемы и принципы монтажа в процессе подготовки композиции концерта, спектакля, шоу, мюзикла;

- применять знания в области работы над построением режиссерских композиций современных эстрадных форм и формообразований в преподавательской деятельности.

владеть:

- основными и новаторскими режиссёрскими приёмами и принципами монтажа номеров, эпизодов и аттракционов;

- методиками постановки эстрадных представлений разных видов и форм;

- специальной режиссёрской терминологией при анализе композиции.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Режиссёрская композиция зрелища» для дневной формы получения

образования всего предусмотрено 76 часов, из них –40 аудиторные (практические – 40часов)занятия. Рекомендованная форма контроля – зачёт.

Для заочной формы обучения всего предусмотрено 76 часов, из них 12 часов – аудиторные (практические – 12 часов)занятия. Рекомендованная форма контроля – зачёт.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Режиссёрская композиция зрелища». Роль учебной дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов и её связи с другими учебными дисциплинами. Требования к уровню знаний, умений и навыков композиционного решения зрелища, необходимых специалисту в области эстрадного искусства. Критерии оценки достижений студентов в обучении, методы и средства оценивания. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины.

Раздел I. Современная режиссёрская композиция традиционных эстрадных форм

Тема 1. Режиссёрская композиция концерта

Основной принцип создания сборного концерта. Роль конферансье в драматургии концерта. Драматургическая конструкция композиции. Монтажная сборка композиции. Тематический концерт. «Датский» концерт как один из видов тематического. Монтажный приём прерванного действия. Жанровое разнообразие концерта народного творчества. Роль юмора в драматургии программы. Принцип музыкально-драматургического действия. Детский концерт как форма педагогики. Учёт разницы возрастного восприятия при создании программы. Театрализованное ёлочное представление. Нарастающий принцип распределения действия. Роль актёрской индивидуальности в создании номеров для сольного концерта. Специфика ревю-фейерии и камерного ревю.

Тема 2. Режиссёрская композиция эстрадного спектакля

Принципы создания спектакля по мотивам драматургического произведения. Специфика создания эстрадных номеров для спектакля. Принцип действенного анализа пьесы. Выстраивание взаимодействия со зрителями. Определение моментов, собирающих внимание зрителей. Специфика создания спектакля по авторскому сценарию. Драматургические ходы. Приёмы монтажа номеров в драматургию спектакля. Работа с авторами-драматургами. Композиция моно-спектакля. Создание эстрадного образа. Смысловые узлы. Монтаж блоков и эпизодов. Пролог. Эпилог.

Тема 3: Режиссёрская композиция детского концерта

Психологические возрастные особенности зрителей разных возрастных форм. Концерт детского творчества для взрослых. Концерт детского творчества для детей. Концерт взрослого творчества для детей. Концерт детского творчества для взрослых. Игровая деятельность в детском концерте. Иная активизация зрителей в детском концерте. Жанры детского концерта.

Театрализация в детском концерте. Компьютерные технологии в детском концерте.

Тема 4 : Режиссёрская композиция фольклорного концерта

Роль оркестра народных инструментов в фольклорном концерте. Речевой жанр в фольклорном концерте. Оригинальный жанр в фольклорном концерте. Вокальный жанр в фольклорном концерте. Хореографический жанр в вокальном концерте. Эстрадно-цирковой жанр в вокальном концерте. Активизация зрителя. Юмор в концерте. Лирика в концерте. Сквозная линия концерта

Раздел II. Режиссёрская композиция современных эстрадных форм

Тема 5: Режиссёрская композиция эстрадного спектакля

Спектакль «От драматургии к номеру». Спектакль «От номера к драматургии». Отличия эстрадного спектакля от тематического концерта с элементами театрализации. Отличия эстрадного спектакля от мюзикла и музыкального спектакля. Специфика номера в эстрадном спектакле

Тема 6: Режиссёрская композиция ревью

Ревюфейерия. Сложная техническая составляющая. Составные номера. Массовые номера. Массовый образ. Документальное зрелище. Состязание. Карнавал. Олимпийские игры. Камерное ревью. «Стендап». Вечер юмора. Театр миниатюр. Обзорение на эстраде. Обзорение в цирке. Специфика режиссуры ревью. Специфика подбора номеров для ревью.

Тема 7. Режиссёрская композиция шоу-программы

Принцип нарастания зрелищности. Принцип двойной драматургии. Контрапункт. Драматургические ходы. Технические возможности современных концертных площадок. Тенденции развития зрелищности в будущем. Законы режиссёрского монтажа шоу-программы. Анализ применения законов построения композиции, средства и способы организации зрелищной композиции, а также законы режиссёрского монтажа при построении зрелища. Пластико-хореографическое шоу. Лазерно-световое шоу. Пиксель-шоу. Шоу стихий (огненное шоу, шоу поющих фонтанов и т.д.). Эстрадно-цирковое шоу. Техническое шоу. Синтетическое шоу. Специфика шоу-программ в Беларуси.

Тема 8. Режиссёрская композиция мюзикла

Мюзикл как наивысшая форма эстрадного искусства. Точки соприкосновения мюзикла, эстрадного и музыкального спектакля. Драматургическая основа режиссёрской композиции мюзикла. Режиссура

мюзикла: принципы, подходы, специфика. Использование новейших информационных технологий в постановке мюзикла. Особенности постановки мюзикла в Беларуси.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 для дневной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Практические занятия	УСР	
	<i>Введение</i>	2		
	Раздел I. Современная режиссёрская композиция традиционных эстрадных форм			
1.	Тема 1. Режиссёрская композиция сборного концерта	2	2	реферат
2.	Тема 2. Режиссёрская композиция тематического концерта	4	2	реферат
3.	Тема 3. Режиссёрская композиция детского концерта	4		
4.	Тема 4. Режиссёрская композиция концерта народного творчества	4	2	реферат
	Раздел II. Режиссёрская композиция современных эстрадных форм			
5.	Тема 5. Режиссёрская композиция эстрадного спектакля	4		

6.	Тема 6. Режиссёрская композиция ревью	4		
7.	Тема 7. Режиссёрская композиция шоу-программы	4	2	написание сценарного плана
8.	Тема 8. Режиссёрская композиция мюзикла	4		
	ВСЕГО	32	8	Зачёт

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для заочной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля знаний
		Теоретические занятия	Практические занятия	
	Раздел I. Современная режиссёрская композиция традиционных эстрадных форм			
1.	Тема 1. Режиссёрская композиция сборного концерта		2	
2.	Тема 2. Режиссёрская композиция тематического концерта		2	
3.	Тема 3. Режиссёрская композиция детского концерта		2	
4.	Тема 4. Режиссёрская композиция концерта народного творчества			
	Раздел II. Режиссёрская композиция современных эстрадных форм			
5.	Тема 5. Режиссёрская композиция эстрадного спектакля		2	
6.	Тема 6. Режиссёрская композиция ревью			

7.	Тема 7. Режиссёрская композиция шоу-программы	2	
8.	Тема 8. Режиссёрская композиция мюзикла	2	
	ВСЕГО	12	Зачёт

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература:

Основная

1. Ардов, В.Е. Разговорные жанры на эстраде / В.Е. Ардов. – М.: Искусство, 1968. – 182 с.
2. Брабич, В.М. Зрелища Древнего Мира / В.М. Брабич. – Л.: Искусство, 1977. – 79 с.
3. Венедиктов, Н. О праздниках улиц / Н. Венедиктов // Культурно-просветительская работа. - 1967. - № 1. - С. 15-16.
4. Волков, Н. Искусство массового действия / Н. Волков. – Современный театр. - 1929. - №36. – 10 – 13 с.
5. Дмитриев, Ю.А. Советский цирк / Ю.А. Дмитриев. - М.: Просвещение, 1962. – 240 с.
6. Жигульский К. Праздник и культура / К. Жигульский. – М.: Прогресс, 1985. – 336 с.
7. Клитин, С.С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики / С.С. Клитин. - Л.: Искусство, 1987. – 190 с.
8. Луначарский, А.В. О массовых празднествах, эстраде, цирке / А.В. Луначарский. – М.: , 1980. -560 с.
9. Мазаев, А. И. Праздник как социально-художественное явление / А.И. Мазаев. - М.: Наука, 1978. – 392 с.
10. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства / Ю. Мочалов. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с.
11. Ремез, О. Мизансцена – язык режиссёра / О. Ремез. – М.: Просвещение, 1965. – 24 с.
12. Триацкий, В.А. Основы режиссуры театрализованных представлений / А.В. Триацкий. - М.: МГИК, 1985. - 73 с.
13. Туманов, И.М Режиссура массового праздника и театрализованного концерта / И.М. Туманов. – Л.: Искусство, 1974. - 95 с.
14. Черняк, Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ / Ю.М. Черняк. – Мн.: Тетра Системс, 2004. – 224 с.
15. Чечетин, А.И. Искусство театрализованных представлений / А.И. Чечетин. – М.: Сов. Россия, 1988. – 136 с.

16. Чечетин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений / А.И. Чечетин. - М.: Просвещение, 1981. – 102 с.

17. Шароев, И.Г. Драматургия массового действия / И.Г. Шароев. - М.: ГИТИС, 1979. - 105 с.

18. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев. - М.: ГИТИС, 1992. – 480 с.

Дополнительная

1. Кузнецова, Н. Природа клоунского образа. В кн.: Советская эстрада и цирк, 1968, №1. – С.35-42.

2. Мальков, А. Театр под открытым небом / А. Мальков. – М.: Сов. художник. – 1990. – 400 с.

3. Мосина, М. Театр под открытым небом / М. Мосина // Декоративное искусство СССР. – 1983. – № 6. – С. 4-5.

4. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М.: Прогресс. - 1991. – 504 с..

5. Радлов, С.Э. Театр площадей и набережных / С.Э Радлов // Рабочий театр. – 1936. – №8.

7. Ратнер, Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств / Я.В. Ратнер. – М., 1979. – 135 с.

8. Сегал, М.Д. Физкультурные праздники и зрелища / М.Д. Сегал. - М.: искусство, 1977. – 88 с.

9. Силин, А.Д. Площади - наши палитры / А.Д. Силин. – М., 1982. – 106 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Базой для достижения технического композиционного совершенства должна являться работа по просмотру и анализу современных постановок на эстрадных площадках, а также в видеозаписях, выполнение заданий по созданию сценарных планов и сценариев авторских проектов, курсовые постановки.

Самостоятельная работа студентов по темам учебной дисциплины также осуществляется в форме просмотра разнообразных эстрадных форм и их самостоятельного режиссёрского анализа, построения авторских режиссёрских эстрадных форм по аналогии с просмотренными.

Перечень рекомендуемых средств диагностики учебной деятельности студентов

Для контроля усвоения студентами учебного материала используются следующие средства диагностики:

1. Методы устной диагностики знаний (реферативное сообщение, зачет);
2. Методы практической диагностики (написание сценарных планов и сценариев).

Для диагностики профессиональных компетенций, выявления уровня достижений студентов рекомендуется использовать письменную разработку отдельных тем в виде рефератов и тестирования:

1. Тестирование – опрос, проведенный в письменной или устной форме и подразумевающий выбор студентом правильного варианта ответа на заданный вопрос из нескольких, предложенных преподавателем.
2. Реферат – краткий доклад по определенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников.

Темы для самостоятельного изучения студентами ФЗО:

Тема №4 «Режиссёрская композиция концерта народного творчества» (рекомендованная литература к теме – см. п. 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18 в списке основной литературы).