

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

24.07. С.Л.Шпарло

2021 г.

Регистрационный № УД-274/эуч.

РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности

1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям)
направлений специальности

1-17 01 05-01 Режиссура праздников (народные)

1-17 01 05-02 Режиссура праздников (театрализованные),

2021

Учебная программа разработана на основе учебных планов по направлениям специальностей 1-17 01 05-01 Режиссура праздников (народные), рег. № С17-1-28/21уч. от 22.07.2021, направлению специальности 1-17 01 05-02 Режиссура праздников (театрализованные) рег. № С17-1-17/21уч. от 22.07.2021

СОСТАВИТЕЛЬ:

A. H. Сулима, старший преподаватель кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

П. В. Иванов, декан факультета экранных искусств, профессор кафедры режиссуры кино и телевидения учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доцент, академик Евразийской академии телевидения и радио, член союза писателей, член союза журналистов, член правления союза кинематографистов;

Д. С. Скачков, доцент кафедры истории и теории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(протокол №10 от 27.05.2021 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(протокол №5 от 23.06.2021 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Режиссура театрализованных массовых праздников» входит в модуль «Режиссура» и тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Основы сценарного мастерства», «Драматургия театрализованных представлений», «Музыкально-шумовое решение праздников», «Мастерство актера», «Основы классической режиссуры»

Учебный модуль «Режиссура» и входящие в него дисциплины относятся к циклу специальных дисциплин предназначенных для подготовки будущего специалиста – режиссёра театрализованных представлений и праздников, который должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки в области режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, знать специфические особенности режиссуры праздничного действия, их синтетическую природу, которая включает разнообразные виды и жанры художественного творчества.

Изучение учебной дисциплины «Режиссура театрализованных массовых праздников» направлено на формирование специализированной компетенции: Применять принципы композиционного построения массовых праздников на открытых и нетрадиционных площадках.

Цель учебной дисциплины «Режиссура театрализованных массовых праздников» – формирование и усвоение знаний в области теоретической и практического наследия режиссёрской школы, изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников, характерных черт «театрализации» как художественного метода.

Задачи учебной дисциплины:

- изучить приемы и методы постановочной работы в области режиссуры праздничной культуры;
- систематизировать теоретические знания по организации, проведению сводных и генеральных репетиций театрализованных массовых праздников;
- формирование художественно-эстетических взглядов через профессиональную, общественно-просветительскую деятельность, средства массовой информации, заведения культуры и образования, которые занимаются реализацией театрализованных представлений;
- использование традиционных и новейших форм праздничной культуры, наполнение их актуально-востребованным содержаниям для современного общества;

В итоге изучения дисциплины студенты должны:

знать:

- предмет изучения, его цели и задачи;
- художественно-выразительные средства режиссуры театрализованных массовых представлений;
- историю возникновения и развития профессии режиссер;

– основные тезисы учений К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, Е. Б. Вахтангова, И. Г. Шароева и других;

– особенности режиссуры массовых праздников;

– классификацию праздников;

– современное понимание, состояние, тенденции развития театрализованных форм праздника, концерта;

– основы смежных профессий и видов искусства;

уметь:

– выполнять творческие задания для развития режиссерских способностей;

– выстраивать простейшие мизансценические рисунки с разным количественным составом участников;

– подбирать художественный материал для постановки этюда на темы шедевров изобразительного искусства;

– проводить репетиции на разных этапах постановочной работы этюда;

– использовать разножанровый материал над постановкой театрализованного представления;

владеть:

– методом «театрализации»;

– организацией построения сценического действия в условиях театрализации массового праздника;

– приемами монтажа в театральном массовом представлении;

– построением композиции театрального массового представления.

Учебная дисциплина «Режиссура театральных массовых праздников» предусматривает лекции, практические, индивидуальные занятия. Лекционный материал определяет основные законы режиссуры праздничной культуры. Практические занятия закрепляют изученный материал, на практических занятиях студенты самостоятельно фантазируют на заданные темы и реализуют замысел на сценической площадке. На индивидуальных занятиях студент совместно с преподавателем прорабатывает изученный материал и закрепляет в выполнении письменно-творческих заданий, также студент упражняется в постановке режиссерских этюдов.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Режиссура театральных массовых праздников» отведено:

– для направления специальности 1-17 01 05-01 Режиссура праздников (народные) всего 192 часа, из них 120 часов аудиторных занятий: 8 часов лекций, 98 часов практических, 14 часов индивидуальных занятий.

– для направления специальности 1-17 01 05-02 Режиссура праздников (театрализованные) всего 260 часов, из них 158 часа аудиторных занятий: 10 часов лекций, 138 часа практических, 10 часов индивидуальных занятий.

Рекомендуемые формы контроля – зачет и экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение в дисциплину

Предмет изучения, цель, задачи дисциплины, её значение и место в системе обучения режиссёров театрализованных представлений и праздников.

Художественно-выразительные средства режиссуры театрализованных праздников и представлений. Ведущая роль образного мышления в воспитании режиссерских способностей. Понятия «искусство» и «ремесло», их взаимосвязь и отличия. Мастера режиссуры праздников Республики Беларусь.

Тема 1. Становление и развитие режиссуры

Рождение режиссуры как профессии. Творческое наследие К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко, В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, Е. Б. Вахтангова. Автобиография К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Особенности режиссуры массовых праздников. Учебное пособие И. Г. Шароева. Классификация праздников. Современное понимание, состояние, тенденции развития театрализованных форм праздника, концерта.

Тема 2. Основные функции режиссёра

Восемь функций режиссёра по определению К. С. Станиславского, три функции по теории В. И. Немировичу-Данченко. Режиссёр – автор праздника, спектакля, фильма. Режиссер и его индивидуальное творческое мышление. Приоритет режиссёра в творческом процессе. Индивидуальность режиссёра и ее отражение в творчестве. Художественная, нравственная позиция режиссера. Знание основ смежных профессий и видов искусства.

Тема 3. Воспитание режиссёрских способностей

Творческие зачины. Дневники наблюдений, просмотров, впечатлений. Режиссёрские упражнения на заданную музыкальную композицию, малые поэтические произведения, на оправдание позы; размещение в игровом пространстве неодушевленных предметов и их оправдание.

Тема 4. Мизансцена – язык режиссёра

Понятие термина «мизансцена». Просцениум. Сценические планы. Понятие «лево-право» на сцене. Мизансценическая ось. Мизансценический

«флюс». Законы перспективы в построении мизансцены. Живой занавес. Орфография мизансцен.

Тема 5. Сценическая атмосфера

Понятие «атмосфера». Определение «художественная атмосфера». Художественно-выразительные средства сценической атмосферы. Режиссерские методы по созданию атмосферы праздника, концерта. Предпраздничная и праздничная атмосфера, пути создания. Сценическая атмосфера по определению М. Чехова, А. Таирова, Я. Ремеза, А. Попова.

Тема 6. Произведения изобразительного искусства как основа для этюдов и упражнений

Изучение мировой художественного наследия. Различные стилевые направления живописи, скульптуры, графики, художественной фотографии. Выбор темы, художника и его произведения; скульптора, фотографа. Работа над сценическим воплощением замысла. Создание художественно-сценической атмосферы этюда. Определение конфликта и композиции этюда. Этюдный метод репетиции. Художественно-декоративное и музыкально-шумовое решение этюда.

Тема 7. Действие как основное средство режиссера зрелица

Понятие «действие», его свойства и особенности. Действие жизненное, драматургическое, сценическое. Понятия «событие» и «жизненный факт». Элементы действия: задача, приспособление, оценка, сквозное действие, контрдействие, темпо-ритм. Особенности организации и построения действия в массовом театрализованном представлении и празднике.

Тема 8. Сущность метода театрализации

Суть понятий «театрализованное представление», «праздник», «зрелице», «театрализованный концерт», «шоу». Театрализованное представление как творческое осмысление действительности, фактов, музыкальной, хореографической, документальной, художественной информации. Преобразование факта в театрализацию. Зрелице как сценическое действие, привлекающее зрителя посредством визуальности. Шоу-программа как яркое развлекательное мероприятие постановочного характера.

Тема 9. Типология театрализованных форм праздника

Типология представлений как самостоятельная зрелищная форма. Взаимосвязь театрализованного представления и сценического действия. Сопряжение в театрализованном представлении идеино-тематического содержания, монтажа, различных видов и жанров искусства. Публицистические, праздничные, детские, эстрадные представления; представления-капустники, представления-ярмарки, представления-концерты, агитационные представления.

Тема 10. Особенности режиссуры театрализованного представления

Представление как центральная часть праздника, его отличительные черты и художественно-выразительные средства. Основные этапы работы над созданием театрализованного представления в празднике. Поиск сценарно-режиссёрского хода представления. Построение композиции театрализованного представления. Выразительные средства режиссуры в постановке театрализованного представления. Лейтмотив. Художественный образ.

Тема 11. Театрализованное представление на основе подготовленных номеров

Режиссёрский замысел и литературно-режиссёрская разработка театрализованного представления на основе разножанровых номеров. Структура, сценарно-режиссёрский ход, архитектоника, жанр театрализованного представления. Определение сверхзадачи, сквозного действия, режиссёрских эпизодов, художественного образа театрализованного представления. Художественно-декоративное, музыкальное, пластическое решение представления. Застольные, планировочные, монтажные, сводные и генеральная репетиции.

Тема 12. Реализация замысла театрализованного представления

Теоретическая разработка театрализованного представления: определение программы, сценарного плана; написание литературного сценария, проведение режиссёрского и технологического анализа сценария, разработка режиссёрской экспликации осуществляемого представления. Создание организационно-производственного плана по творческим, материально-техническим, финансовым вопросам. Практическое воплощение театрализованного представления: постановка театрализованного

представления (доработка или переработка номеров в соответствии с общим замыслом); создание новых номеров, необходимых для воплощения режиссёрского замысла; составление музыкальной, световой и пластической партитур; запись фонограмм; изготовление элементов художественно-декоративного оформления, подготовка сценических костюмов, реквизита и бутафории; организация и проведение репетиционного процесса; показ представления перед зрителями.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

для направления специальности
1-17 01 05-02 Режиссура праздников (театрализованные)

Номер раздела, темы	Название раздела и темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний	
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7
1	Введение в дисциплину	2				
2	Тема 1. Становление и развитие режиссуры	2	4			
3	Тема 2. Основные функции режиссера		4			
4	Тема 3. Воспитание режиссерских способностей		8		4	Дневник наблюдений
5	Тема 4. Мизансцена – язык режиссера		12		4	Зарисовать графически мизансцены этюда
6	Тема 5. Сценическая атмосфера		12	2	4	Определить атмосферу из предложенных видов искусства
7	Тема 6. Произведения изобразительного искусства как основа для этюдов и упражнений		12	2	10	Письменная экспликация этюда по произведению изобразительного искусства
8	Тема 7. Действие как основное средство режиссера зрелища	2	6			
9	Тема 8. Сущность метода театрализации	2	6			
10	Тема 9. Типология театрализованных форм праздника		8			

1	2	3	4	5	6	7
11	Тема 10. Особенности режиссуры театрализованных представлений		10			
12	Тема 11. Театрализованное представление на основе подготовленных номеров		14	2	4	Сценарный план
13	Тема 12. Реализация замысла театрализованного представления		14	2	6	Экспликация эпизода театрализованного представления
	ВСЕГО	8	110	8	32	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

*для направления специальности
1-17 01 05-01 Режиссура праздников (народные)*

Номер раздела, темы	Название раздела и темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний	
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
1	2	3	4	5	6	7
1	Введение в дисциплину	2				
2	Тема 1. Становление и развитие режиссуры	2	4			
3	Тема 2. Основные функции режиссера		4			
4	Тема 3. Воспитание режиссерских способностей		8		4	Дневник наблюдений
5	Тема 4. Мизансцена – язык режиссера		8		4	Зарисовать графически мизансцены этюда
6	Тема 5. Сценическая атмосфера		6	2	4	Определить атмосферу из предложенных видов искусства
7	Тема 6. Произведения изобразительного искусства как основа для этюдов и упражнений		8	2	10	Письменная экспликация этюда по произведению изобразительного искусства
8	Тема 7. Действие как основное средство режиссера зрелица	2	8			
9	Тема 8. Сущность метода театрализации	2	8			

10	Тема 9. Типология театрализованных форм праздника		6				
11	Тема 10. Особенности режиссуры театрализованных представлений		4				
12	Тема 11. Театрализованное представление на основе подготовленных номеров		8	2	4	Сценарный план	
13	Тема 12. Реализация замысла театрализованного представления		8	2	8	Экспликация эпизода театрализованного представления	
ВСЕГО		8	80	10	22		

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Жукова, А. М. Формирование музыкально-постановочной компетенции у режиссеров театрализованных представлений и праздников : учебное пособие / А. М. Жукова, О. А. Овсянникова. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2019. - 147 с.
2. Мордасов, А. А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и праздников : учебное пособие / А. А. Мордасов. - Изд. 5-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. - 125, [2] с.
3. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелице, или Игра в миф : учебно-методическое пособие / И. Б. Шубина. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2020]. - 238, [1] с.

Дополнительная

4. Коробейников, С. С. Режиссура и музыка в театре : учебное пособие для вузов / С. С. Коробейников. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 145 с.
5. Мастерство режиссера / под общей ред. Н. А. Зверевой. – М. : ГИТИС, 2007. – 534 с.
6. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены : учеб. пособие для учеб. заведений культуры / Ю. Мочалов. – М.: Просвещение, 1981. – 238 с.
7. Овсянников, С. А. Зрелищность и выразительность театрализованного представления / С. А. Овсянников. – СПб., 2003. – 376 с.
8. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М. : ГИТИС, 2003. – 504 с.
9. Силин, А. Д. Площади – наши палитры (Специфика работы режиссера при постановке массовых театр. представлений под открытым небом и на нетрадиц. сцен. площадках) / А. Д. Силин. – М. : Сов. Россия, 1982. – 184 с.
10. Тихомиров, Д. В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений / Д. В. Тихомиров. – М. : Сов. Россия, 1976. – 234 с.
11. Туманов, И. М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта : учеб. пособие для ин-тов культуры / И. М. Туманов. – М. : Просвещение, 1976. – 86 с.
12. Черняк, Ю.М. Режиссура праздников и зрелиц : учеб. пособие для студентов / Ю. М. Черняк. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 223 с.
13. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений : учебник для студентов театр. высш. учеб. заведений / И. Г. Шароев. – Изд. 3-е, испр. – М.: РАТИ-ГИТИС, 2009. – 336 с

Рекомендуемые методы обучения

Инструментарий преподавателя дисциплины, способствующий формированию компетенций, полагает использование таких педагогических технологий и методов обучения, как:

- технологии учебно-исследовательской деятельности и поисковый метод (на этапе подготовки контрольных заданий);
- игровые технологии (в деловых и ролевых играх);
- сенситивный тренинг (при тренировке самопознания, регулировании эмоционального отношения к себе и коллегам);
- визуальные технологии (иллюстрации, демонстрация, видеоматериалы).

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Самостоятельная работа осуществляется студентами на протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Диагностика компетенций студентов осуществляется с помощью:

- дневника наблюдений;
- зарисовки графически мизансцены этюда;
- определение атмосферы из предложенных видов искусства;
- письменной экспликации этюда по произведению изобразительного искусства;
- сценарного плана;
- экспликация эпизода театрализованного представления.

Для итоговой диагностики уровня знаний, умений и навыков студентов, полученных в процессе изучения учебной дисциплины «Режиссура театрализованных массовых праздников», проводятся экзамен и зачет.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на обогащение их умений и навыков по учебной дисциплине «Режиссура театрализованных массовых праздников» в свободное от обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной работы студентов – содействие усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование и контроль.

Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов

10 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, разбирающийся в основных концепциях по изучаемой дисциплине, проявивший творческие способности и обнаруживший яркую творческую индивидуальность в понимании и в практическом воплощении учебной программы. Его режиссерские объяснения отличаются богатством и точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.

9 баллов заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое знание учебного программного материала, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко усвоивший основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению, обнаруживший интересную творческую индивидуальность в понимании и в практическом воплощении учебного программного материала. Его ответ отличается точностью использованных терминов, материал излагается последовательно и логично.

8 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.

7 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному пополнению.

6 баллов заслуживает студент, обнаруживший достаточно полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе существенных неточностей, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу,

рекомендованную программой, отличавшийся достаточной активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы.

5 баллов заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении и в ответе па экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для их самостоятельного устранения.

4 балла заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную программой, однако допустивший некоторые погрешности при их выполнении на практическом экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя допущенных погрешностей.

3 балла заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении, творческом показе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под руководством преподавателя наиболее существенных погрешностей.

2 балла выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного учебно-программного материала, не выполнившему самостоятельно предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не отработавшему основные практические, семинарские, лабораторные занятия, допускающему существенные ошибки при практическом воплощении творческих заданий, и который не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

1 балл нет ответа, не практического воплощения работы, заданной в семестре (отказ от ответа, представленный ответ полностью не по существу содержащихся в экзаменационном задании вопросов)