

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С. Л. Шпарло

05.06. 2023 г.

Регистрационный № УД - 600 /эуч.

РЕЖИССУРА ЭСТРАДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

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

Учебная программа разработана на основе:
учебного плана по специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (по направлениям) направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) рег. № С17-1-18/21уч. от 22.07.2021.

Общеобразовательного стандарта высшего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от №78 от 12.04.2022 по специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (по направлениям); учебного плана учреждения высшего образования по направлениям специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура).

СОСТАВИТЕЛЬ:

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В. А. Трепенюк, директор дирекции канала «Культура» генерального продюсерского центра Белорусского радио (Белтелерадиокомпания), кандидат искусствоведения

И.А. Алекснина, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 10 от 18.04.2023 г.);

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 24.05.2023 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Режиссура эстрадного представления» модуля «Режиссура» является одной из основных для подготовки студентов-режиссёров в области эстрадного искусства. В рамках этой дисциплины осуществляется подготовка основательной базы высокопрофессиональных режиссёров эстрады, способных на современном уровне осуществлять режиссёрскую и педагогическую деятельность.

Создание современных постановок эстрадных номеров разного рода, концертных программ, спектаклей театров миниатюр, мюзик-холлов, программ варьете, садово-парковых эстрад, представлений на стадионах, площадях концентрируется на творчестве режиссёра эстрады. Овладение всеми этими навыками обеспечивает весь цикл профессиональных дисциплин, одной из главных модулей в котором является «Режиссура», которая тесно взаимосвязана с другими модулями профессионального цикла – «Режиссёрская композиция зрелища», «Основы классической режиссуры», «Сценическое движение» и т.д.

Программа «Режиссура эстрадного представления» предусматривает изучение сложных профессиональных режиссёрских задач на эстраде, учитывая индивидуальные особенности каждого студента, в том числе степень его одарённости, общее и профессиональное развитие, кругозор, психологические особенности.

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

Цель дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельной, профессиональной и просветительской деятельности на эстраде, приобретение ими знаний и умений в сфере зрелищных искусств на открытых и нетрадиционных площадках, а также в педагогике.

Задачи учебной дисциплины:

- формирование художественного вкуса, особенности эстрадной постановки, творческой индивидуальности, интереса к традициям в области искусства эстрады;
- воспитание творческой дисциплины, режиссёрской инициативности;
- приобретения умения выразительно организовывать постановочный процесс, самостоятельно осваивать учебный материал, формировать специфический эстрадный репертуар;

– развитие устойчивой базы навыков и умений для решения широкого диапазона режиссёрских, художественных и технологических проблем на эстраде, в театрализованных зрелищах, разнообразных праздниках.

Процесс подготовки специалистов в части искусства эстрады направлены на овладение студентами *знаний и умений*, которые позволят на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшем творчестве и педагогической деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- методику работы над эстрадным номером;
- принципы воспитания пластической и речевой выразительности в процессе построения эстрадного номера;
- приёмы психофизического тренинга;
- приёмы режиссёрско-постановочной работы в области эстрадного искусства.

уметь:

- работать над эстрадным номером в музыкальном театре, на радио, телевидении, в концертной организации;
- воплощать художественную характеристику эстрадного образа;
- проводить актёрский тренинг.

владеть:

- методикой работы над эстрадным зрелищем;
- режиссёрско-постановочными приёмами в процессе подготовки эстрадного шоу, массового действия, эстрадного спектакля.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Режиссура эстрадных представлений» всего предусмотрено 192 часа, из них – 120 аудиторных занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 8 часов, практические – 98 часа, индивидуальные – 14 часов.

Рекомендованная форма контроля – зачёт и экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Режиссура концерта

История возникновения и развития данной эстрадной формы. Разновидности концерта: сборный, тематический, обозрение, камерное ревю, ревю-фейерия, “датский”, детский, одножанровый, концерт народного творчества, сольный. Основной принцип создания сборного концерта. Роль конферансье в драматургии концерта. Драматургическая конструкция концерта. Монтажная сборка композиции. Жанровая специфика сборного концерта. Монтажный приём прерванного действия. Принципы построения обозрения. История и развитие данной формы. Отличия ревю-феерии и камерного ревю. Структура технически сложных составных номеров. Жанровое разнообразие концерта народного творчества. Роль юмора в драматургии программы. Принцип музыкально-драматургического действия. Структура «датского» концерта. Варианты сценарных ходов. Детский концерт. Концерт в исполнении детей для детей, в исполнении детей для взрослых, в исполнении взрослых для детей. Учёт разницы возрастного восприятия при создании программы. Театрализованное ёлочное представление. Нарастающий принцип распределения действия. Роль актёрской индивидуальности в создании номеров для сольного концерта. Практикум по написанию сценариев разных видов концертов.

Тема 2. Режиссура эстрадного спектакля

История возникновения и развития данной эстрадной формы. Жанровая специфика эстрадного спектакля. Принципы создания: “от драматургии к номеру”, “от номера к драматургии”. Особенности создания спектакля по мотивам драматургического произведения. Принципы создания эстрадных номеров для спектакля. Метод 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 моноспектакля. Создание эстрадного образа. Смысловые узлы. Монтаж блоков и эпизодов. Пролог. Эпилог. Режиссёрские приёмы и их принципы: парадоксальная трактовка сцены и образа, сценическая реализация метафоры, использование щитов и песен-зонгов, проигрывание спектакля или эпизода в порядке, обратном фабуле, приём повтора, приём обнажения сцены, приём включения в текст ремарок, перенесение сценического действия в зрительный зал, использование лозунгов, отсутствие оформления, исключение отношения актёра при произнесении текста, усиление нужного момента музыкой и т.д. Практикум по написанию сценариев эстрадного спектакля. Мюзикл как разновидность

эстрадного спектакля. 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.

Тема 3. Постановка шоу

Шоу как форма эстрады. Современные тенденции в развитии шоу. Шоу в нашей стране и за границей. Основные специфические особенности представления. Зависимость структуры программы от индивидуальности исполнителя. Технологические особенности зрелища. Принцип нарастания зрелищности. Принцип двойной драматургии. Контрапункт. Драматургические ходы. Технические возможности современных концертных площадок. Тенденции развития зрелищности в будущем. Законы режиссёрского монтажа шоу. 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 в Беларуси. Практикум по написанию шоу-программ.

Тема 4. Режиссура фольклорных представлений

Понятие «обряд». Функции обряда. Семейно-бытовая обрядность белорусов. Гражданские и государственные обряды. Главные компоненты обряда: слово, символ, музыка, пластика, элементы художественно-декоративного искусства. Режиссёрский анализ народного обряда. Режиссёрское видение обрядового действия. Работа режиссёра с художником по художественно-декоративному решению обряда. Работа режиссёра над музыкальным решением обряда. Пластико-хореографическое решение обряда. Язык и слово в традиционном обряде. Этапы постановочной работы по воплощению обрядового действия. Сценарно-режиссёрская разработка обряда календарного цикла. Понятия «реставрация», «реконструкция», «трансформация». Режиссёрская фантазия и традиционные элементы в постановке обрядового действия. Особенности режиссуры народного обряда на открытом пространстве (в натуральных условиях). Фольклорно-этнографическая разработка обряда календарного цикла на основе изучения этнографических и литературных источников. Сценарно-режиссёрская разработка обряда в натуральной среде с учетом национальных и региональных традиций.

Тема 5. Режиссура площадных представлений

Понятие «Площадной театр». Комедия, буффонада, гротеск, эксцентрика. Фарс. Соти. Дель арте. Карнавал как сложная система площадных и уличных действий, шествий. Отсутствие деления на исполнителей и зрителей. Разновидности народных гуляний: инверсия, ослабление и снятие запретов, естественный хаос. Шуты и дураки, которые находятся на границе жизни и искусства, –носители карнавального начала. Историко-культурные истоки маскарада. Организация маскарадного пространства. Маски и маскарадные одежды. Театральность маскарада. Маскарадная интрига. Маскарадная традиция карнавала. Девять типов европейского карнавала. Карнавал «по поводу». Карнавал в рамках фестиваля или концерта. Локальные карнавалы. Мини-карнавалы. Карнавал профессий и увлечений. Карнавалы-реконструкции и карнавалы-стилизации. Политические и социальные карнавалы. Литературные и исторические карнавалы. Неформальные и элитарные карнавалы. Карнавал-шествие (наличие сюжета). Колядки как народная форма карнавала. Карнавалы в русских традициях. Карнавалы-маскарады. Стихийные карнавалы-настроения. Цель карнавала: конкурс, фестиваль, настроение, игра. Параллельное и поочерёдное развитие действия. Мероприятия карнавального типа: маскарады, театрализованные представления. Лицо карнавала. Маски и костюмы на карнавале. Музыка на карнавале. Виды и типы карнавальных действий. Методика организации карнавала. Технологии карнавальных шествий.

Тема 6. Режиссура пара театральных представлений

Значение понятия «пара театральность». Пара театральная культура Беларуси XVII-XVIII вв. Охота. Чествование. Коронация. Крестный ход. Основные принципы пара театрального представления. Особенности режиссуры пара театрального представления. Реконструкция. Правдоподобие. Атмосфера. Специфика работы с актёрами. Современные пара театральные формы: хепенинг, перфоманс и флэшмоб. Характерные качества: доминирование визуальных образов, синтез искусств, функционирование на грани реального и художественного, спонтанность, вариативность, соучастие аудитории. Перфоманс как театрализованная форма. Отличия перфоманса от спектакля. Провокационность. Отказ от устоявшихся традиций. «Одноразовость» представления. Приём монтажа художественных и документальных фрагментов. Классический флэшмоб. Развлекательные флэшмобы (арт-моб, фаршинг, фан-моб). Политический флэшмоб. Рекламный флэшмоб. Танцевальный флэшмоб. Экстремальный флэшмоб. Методика создания перфомансов и флэшмобов.

Тема 7. Режиссура клубных форм

Основные функции и задачи мероприятий клубного типа. Театрализованное представление как форма педагогики. Виды и жанры культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений клубного типа: литературно-музыкальные композиции, театрализованные и игровые конкурсы, концертные программы, театрализованные представления для детско-юношеской аудитории, эстрадно-театрализованные виды досуга, театрализованные публицистических представлений, тематические вечера, современные обряды, народные праздники, массовые праздники и театрализованные представления, театрализованные представления под открытым небом. Работа с разнородным и разно жанровым материалом на основе монтажного метода. Разработка режиссёрского замысла с учётом специфики имеющихся выразительных средств. Коллективная работа по подготовке мероприятия – залог успеха в его реализации. Методы и приёмы активизации зрителей. Особенности работы режиссёра с разными категориями артистов: дети, подростки, студенты, солдаты, спортсмены, инвалиды, люди с особенностями психического развития.

Тема 8. Режиссура агитационно-художественных зрелищ

Представление агитбригады как одна из форм народной эстрады. Многообразие жанровых форм: художественное чтение, монолог, фельетон, многоголосая декламация, скетч, интермедия, конференс, песня, куплет, частушка, лубок, раешник, пантомима, танец, подтанцовка, инструментальная музыка, иллюзия, фокусы, жонглирование и т. п. Характеристики формы: злободневность, высокая патетика, сатира, лирика, юмор, открытая политическая направленность, гражданственность, образная форма, соединение художественных и агитационных задач, боевой дух. Живая газета и «Синяя блуза» - предшественники агитбригад. Основа сценария – подлинные события и факты. Композиция. Мизансцена. Темпо-ритм. Музыка.

Тема 9. Режиссура орнаментально-декоративных зрелищ

Стадион – площадка для зрелища. Характеристики орнаментально-декоративного зрелища: яркие колористические решения, сложные костюмы-трансформеры, светоэффекты, чистота линий, чёткость перестановок, синхронность движений, гармонии цвета, света и звука, спортивная основа (выходы, упражнения, перестроения, гимнастико-акробатические номера). Эпизод как основная структурная единица. Композиция эпизода (экспозиция, развитие действия, массовые и вставные номера спорта и искусства, финал (кульминация), уход). Сценарий как литературная канва. Режиссёрский метод художественного монтажа с использованием практически всех выразительных

средств искусства. Художественно-спортивные композиции. Мизансцена, атмосфера, темпо-ритм как выразительные средства режиссуры. Глубинные и плоскостные, вертикальные и горизонтальные, круговые и спиральные, симметричные и асимметричные мизансцены. Использование воздушного пространства. Опорные точки действия. Общая стилевая фактура зрелища. Гармония визуальной и музыкальной форм. Смена темпо-ритма внутри каждого эпизода и в самом действии в целом. Зритель как соучастник, несущий определённый образ-маску. Фоновая группа и её функции (укрупнение действия, создание яркого, образного и масштабного действия, соединение эпизодов в единое целое). Открытый и закрытый монтаж. Понятие «художественный фон». Алгоритм работы с художественным фоном. Приёмы работы «художественного фона: «оживление», «вставание», «заливка», «машинопись», «рисование». Функции «художественного фона: зритель, участник действия, участник массовых упражнений, солист. Специфика проведения репетиций с большим количеством артистов. Разметка. Работа с помощниками режиссёра и ассистентами. Координационная деятельность штаба.

Тема 10. Режиссура сюжетно-образных спектаклей

Массовый сюжетно-образный спектакль как публицистическое, образное, аллегорическое представление на открытом воздухе. Ландшафтные исторические представления. Реставрация. Реконструкция. Стилизация. Мемориальные представления на ритуальных площадках больших скульптурных комплексов. Кульминационная часть – ритуальное действие как носитель основной идеи самого зрелища. Режиссура сюжетно-образного спектакля как эстетическое осмысление реальных событий. Художественная интерпретация. Театрализация. Естественный фон. Пластический образ мизансцены. Требования к артисту: укрупнение жеста, обостренность и повышенная пластическая выразительность. Существование второго действующего лица — массы участников, создающих коллективную образность. Приёмы создания культурно-психологической атмосферы (знаково-символической среды). Функции музыки: фон, самостоятельный образ, усилитель конфликта. Ритм как ощущение времени.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
1.	Тема 1. Режиссура концерта	2	8		4	Проект композиции
2.	Тема 2. Режиссура эстрадного спектакля	2	8		2	Проект композиции
3.	Тема 3. Постановка шоу	2	8	1	2	Проект композиции
4.	Тема 4. Режиссура фольклорных представлений	2	8	1	2	Проект композиции
5.	Тема 5. Режиссура площадных представлений		8	1	2	Проект композиции
6.	Тема 6. Режиссура пара театральных представлений		6	1	2	Проект композиции
7.	Тема 7. Режиссура клубных форм		8	1	2	Проект композиции
8.	Тема 8. Режиссура агитационно-художественных зрелищ		8	1	4	Проект композиции
9.	Тема 9. Режиссура орнаментально-декоративных зрелищ		8	1	2	Проект композиции
10.	Тема 10. Режиссура сюжетно-образных спектаклей		8	1	4	Проект композиции
	ВСЕГО 120	8	78	8	26	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Венедиктов, Н. О праздниках улиц / Н. Венедиктов // Культурно-просветительская работа. – 1967. – № 1. – С. 15–16.
2. Триацкий В. А. Основы режиссуры театрализованных представлений / А. В. Триацкий. – М. : МГИК, 1985. – 73 с.
3. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 1992. – 480 с.

Дополнительная:

1. Ардов, В. Е. Разговорные жанры на эстраде / В. Е. Ардов. – М. : Сов. Россия, 1968. – 230 с.
2. Брабич, В. М. Зрелища Древнего Мира / В. М. Брабич. – Л. : Искусство, 1977. – 79 с.
3. Галлеев, Б. Театрализованные представления «Звук и свет» под открытым небом / Б. Галлеев. – Казань : Искусство, 1991. – 227 с.
4. Дмитриев, Ю. А. Советский цирк / Ю. А. Дмитриев. – М. : Просвещение, 1962. – 400 с.
5. Жигульский К. Праздник и культура / К. Жигульский. – М. : Прогресс, 1985. – 336 с.
6. Клитин, С. С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики / С. С. Клитин. – Л. : Искусство, 1987. – 190 с.
7. Луначарский, А. В. О массовых празднествах, эстраде, цирке / А. В. Луначарский. – М. : Искусство, 1981. – 424 с.
8. Мазаев, А. И. Праздник как социально-художественное явление / А. И. Мазаев. – М. : Наука, 1978. – 392 с.
9. Макаров, С. М. Клоунада мирового цирка: история и репертуар / С. М. Мазаев. – М. : РОССПЭН, 2001. – 368 с.
10. Мальков, А. Театр под открытым небом / А. Мальков. – М. : Сов. художник, 1990. – 400 с.
11. Мосина, М. Театр под открытым небом / М. Мосина // Декоративное искусство СССР. – 1983. – № 6. – С. 4–5.
12. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства / Ю. Мочалов. – М. : Просвещение, 1981. – 239 с.
13. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.
14. Петров, Н. В. Режиссура массовых спортивно-художественных представлений / Н. В. Петров. – Л. : Нева, 1987. – 278 с.
15. Ратнер, Я. В. Эстетические проблемы зрелищных искусств / Я. В. Ратнер. – М. : Искусство, 1979. – 135 с.
16. Ремез, О. Мизансцена – язык режиссёра / О. Ремез. – М. : Просвещение, 1965. – 24 с.

17. Сегал, М. Д. Физкультурные праздники и зрелища / М. Д. Сегал. – М. : Советская Россия, 1977. – 88 с.
18. Силин, А. Д. Площади – наши палитры / А. Д. Силин. – М. : Советская Россия, 1982. – 106 с.
19. Туманов, И. М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта / И. М. Туманов. – Л. : , 1974. – 95 с.
20. Черняк, Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ / Ю. М. Черняк. – Минск : Тетра Системс, 2004. – 224 с.
21. Чечетин, А. И. Искусство театрализованных представлений / А. И. Чечетин. – М. : Сов. Россия, 1988. – 136 с.
22. Чечетин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений / А. И. Чечетин. – М. : Просвещение, 1981. – 102 с.
23. Шароев, И. Г. Драматургия массового действия / И. Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 1979. – 105 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

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

Перечень рекомендуемых средств диагностики учебной деятельности студентов

Для контроля за усвоением студентами учебного материала используются следующие средства диагностики:

– методы устной диагностики знаний (устный опрос, реферативное сообщение, доклад);

– методы практической диагностики (проект композиции, написание сценарных планов, сценариев и режиссёрских замыслов, постановка эстрадных номеров).