


Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе


С.Л.Шпарло
11.05. 2022 г.
Регистрационный № УД 322/зуч.

ДРАМАТУРГИЯ ЦИРКОВОГО НОМЕРА

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности
1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям),
направления специальности
1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления)*

2022 г.

Учебная программа разработана на основе Общеобразовательного стандарта высшего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от №78 от 12.04.2022 по специальности 1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям); учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности 1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления).

СОСТАВИТЕЛИ:

Ю.Д.Персидская, проректор по воспитательной работе учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доцент кафедры режиссуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

В.В.Котовицкий, заведующий кафедрой режиссуры учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», доцент;

И.А.Алексина, 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 № 7 от 25.02.2022 г.);

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 26.04.2022 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Модуль «Драматургия зрелища» является одним из основных учебных модулей для студентов направления специальности 1-17 01 05-03 Режиссура праздников (цирковые представления), закладывающих фундамент теоретических и практических знаний и навыков, необходимых для последующего освоения и работы в области режиссуры праздников и цирковых представлений. В рамках учебной дисциплины «Драматургия циркового номера», которая входит в модуль «Драматургия зрелища», осуществляется формирование у студентов представлений об основах и закономерностях драматургии циркового номера, закладываются основы понимания разнообразия цирковых жанров, закладываются предпосылки для дальнейшего использования знаний, умений и навыков в области драматургии циркового номера в профессиональной творческой деятельности.

Учебная дисциплина «Драматургия циркового номера» преподается в тесной взаимосвязи с такими учебными дисциплинами, как «Теория драмы», «Драматургия циркового представления и праздника» и «Музыкально-шумовое решение циркового представления» и такими модулями, как «Композиция зрелища», «Пластическая культура» и т.д.

Освоение учебной дисциплины «Драматургия циркового номера» направлено на формирование специализированной компетенции: Создавать сценарии различных видов цирковых представлений и зрелищ основываясь на принципах и технологиях, формах и жанрах представлений, праздников и зрелищ.

Цель учебной дисциплины – подготовка специалистов к самостоятельной профессионально-просветительской деятельности; приобретение комплексных знаний и навыков в области теории драмы.

Основные задачи учебной дисциплины:

- изучить и освоить на практике специфику циркового номера и трюка;
- познакомить с выдающимися мастерами режиссуры цирка;
- сформировать профессиональную литературную этику, художественный вкус, творческую индивидуальность, понимание традиций цирковой режиссуры и драматургии;
- воспитать творческую инициативность, умение анализировать трюковые комбинации, индивидуальность артиста и на основе этого создавать драматургию циркового номера;
- обучить рациональному процессу рождения драматургической задумки и создания драматургии циркового номера;
- развить устойчивую базу навыков и умений для решения широкого круга драматургических задач в процессе подготовки циркового номера.

В основу содержания учебной программы по дисциплине «Режиссура циркового номера» легли исследования ведущих специалистов в области драматургии и режиссуры цирка. Процесс подготовки в данной области направлен на овладение студентами знаниями и умениями, которые позволят

им на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен *знать*:

- специфику цирка как вида искусства;
- жанровую структуру цирка;
- специфику трюка как основного выразительного средства цирка;
- различия в подходе к драматургии вербальных и невербальных номеров;

- особенности подхода к драматургии сюжетных, бессюжетных и тематических номеров;

- принципы выстраивания драматургической композиции циркового номера;

- приёмы создания художественного образа в цирке;

- способы образного наполнения трюков;

- варианты обыгрывания пауз;

- принципы взаимодействия артиста со зрителями.

уметь:

- использовать знания по драматургии циркового номера в процессе подготовки и воплощения своей режиссёрской задумки;

- использовать индивидуальные особенности артиста и специфику трюковой комбинации в написании сценария циркового номера;

- делать драматургический анализ циркового номера;

- драматургически верно создавать цирковой образ и выстраивать действие в цирковом номере.;

- создавать сюжетную, бессюжетную и тематическую композицию в соответствии со всеми законами драматургии;

- применять знания в области драматургии циркового номера в преподавательской деятельности.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Драматургия циркового номера» всего предусмотрено 208 часа, из них 102 часа – аудиторные (лекции – 12 часов, практические – 80 часов, индивидуальные – 10 часов) занятия. Рекомендованные формы контроля знаний студентов – зачеты.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Сущность цирка как вида искусства. Трюк как основное выразительное средство циркового искусства. Основные жанры циркового номера, их происхождение и стилистические особенности. Место и роль дисциплины в системе подготовки режиссёра цирковых представлений. Взаимосвязь дисциплины с профилирующими предметами. Распределение учебного материала. Обзор литературы по дисциплине.

Тема 1. Специфика циркового номера

Понятие циркового номера. Специфика восприятия циркового трюка. Предлагаемые обстоятельства: жанр, реквизит, аппарат, отношение артиста к исполнению трюка («личный акцент»). Рождение образа. Перенос внимание зрителя на параллельное действие. Игра пауз и их актёрское наполнение. Драматизация в цирке. Аттракцион. Партнёрство в цирке: взаимодействие артистов, артиста с животным, артиста с предметом, артиста с аппаратом, артиста со зрителем («подсадка»). Открытость циркового мастерства. Пространственное решение номеров: крестообразное и диагональное построение с акцентированными «комплиментами» во все стороны. Способы построения номеров: статичное, линейное, круговое, вертикальное. Оркестр как партнёр артиста. Сцена как дополнительная возможность для мизансценирования. Виды музыкального сопровождения: фоновое, ритмическое, гармоническое.

Тема 2. Композиция циркового номера

Композиция номера – распределение трюков. Чередование по возрастающей трудности. Чередование по возрастающей зрелищности. Приёмы монтажа трюков: соединение через паузу-отдых, через игровую паузу, соединение трюков в цельную трюковую комбинацию.

Тема 3. Драматургия бессюжетного номера

Драматургические приёмы. Трюк как средство создания художественного образа. Способы образного наполнения трюка: введение мимического диалога, нарочитый срыв исполнения трюка, введение в номер комика. «Продажа трюка» через форму информирования (объявление, табло, таблички). Эффект нагнетания. Подготовительная пауза. Концентрация внимания зрителей. Комплимент. Исполнение «в темп». Тематика номера – победа человека над собой, силами природы и обстоятельствами. Образное решение номера: необычные снаряды, необычный реквизит. Номер-феерия.

Тематический номер. Производственный номер. Шаривари.
Этнографический номер.

Тема 4. Драматургия тематического номера

Постановка темы, но не её разрешение. Способы обозначения темы: костюм, музыка, характер пластики и взаимоотношения партнёров. Тенденции перехода к тематическому номеру: внимание к внешней атрибутике (этнографическое либо экзотическое оформление), система отношений, предшествующих или сопутствующих исполнению трюка. Цель игрового пролога – заявка темы, определение взаимоотношения партнёров, подготовка зрителя к восприятию номера.

Тема 5. Драматургия сюжетного номера

Сюжет. Предлагаемые обстоятельства. Характер персонажа. Учёт индивидуальных особенностей исполнителя. Возможность выразить сюжет через трюк. Пластическая компонента: сюжет должен быть понятен без слов. Синтез актёрского и трюкового мастерства. Два типа драматургии: «от трюка к теме», «от темы к трюку». Оправдание трюка. Дополнительные выразительные средства: танец, пантомима и т.д. Цирковые скетчи. Эксцентриады. Номера по мотивам литературных и фольклорных произведений. Виды реализации сюжета: работа в тематической маске, индивидуализация характера животного, конструктивное решение аппарата, поиск характерности в трюке, трансформация (смена масок внутри одного номера)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Индивидуальные		
1.	Введение	2				
2.	Тема 1. Специфика циркового номера	2	10			
3.	Тема 2. Композиция циркового номера	2	10	2	6	творческий показ
4.	Тема 3. Драматургия бессюжетного номера	2	12	2	8	творческий показ
5.	Тема 4. Драматургия тематического номера	2	12	2	8	разработка сценария
6.	Тема 5. Драматургия сюжетного номера		20	2	8	разработка номера
ВСЕГО		10	64	8	30	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Баринов, Вячеслав Александрович. Основы циркового творчества : учеб. пособие / .-Москва. : МГУКИ, 2004. – 179 с.
2. Баринов, Вячеслав Александрович. Художественно-образная структура циркового искусства : учеб. пособие / . – Москва. : МГУКИ, 2005. – 190 с.
3. Гуревич, З.Б. О жанрах советского цирка: учеб. пособие / З. Б. Гуревич. – М. : Искусство, 1984. – 280 с.

Дополнительная:

1. Дмитриев, Ю. А. Русский цирк : научно-популярная литература / Ю. А. Дмитриев. – Москва. : Искусство, 1953. – 264 с : ил, формы.
2. Дмитриев, Ю.А. Советский цирк сегодня / Ю.А. Дмитриев.— М. : Искусство, 1968.- 126 с.
3. Дмитриев, Ю.А. Цирк в России (от истоков до 2000 г.) / Ю. А. Дмитриев. – М. : РОССПЭН, 2004. – 655 с.
4. Древний Рим : учеб. пособие / [и др.] ; отв. ред. . – Москва. : Астрель : АСТ, 2006. – 688 с.
5. Жандо, Доминик. История мирового цирка / Д. Жандо ; пер. с фр. О. Гринберг, В. Мильчина. – М. : Искусство, 1984. – 192 с : ил.
6. Кузнецов, Е. Цирк. Происхождение. Развитие. Перспективы. Л.: Academia, 1931
7. Макаров, С.М. Клоунада мирового цирка. История и репертуар / С. М. Макаров. – М.2001. – 120 с.
8. Макаров, С. М. Режиссер цирка. Очерки истории цирковой режиссуры в 1940-1980-е годы / С. М. Макаров. – М., 2011. – 400 с.
9. Макаров, С.М. Советская клоунада / С. М. Макаров. – М. : Просвещение. – 1986. – 154с.
10. Макаров С. М. Театрализация цирка. М. : Едиториал УРСС, 2010.
11. Макаров, Сергей Михайлович. Шаманы, масоны, цирк: Сакральные истоки циркового искусства : моногр. / . – М. : КомКнига, 2006. – 280 с. : ил.
12. Немчинский М. И. Драматургия циркового номера/ М. Немчинский. – М. : ГИТИС, 1986. –61 с.
13. Немчинский, М.И. На манеже цирка – артист / М.И. Немчинский. – М. : Сов. Россия, 1974. – 71 с.
14. Немчинский, М.И. Цирковой номер – спектакль / М. Немчинский. – М. : Сов. Россия, 1976. –72 с.
15. Сергеев, А. В. Циркизация театра. От традиционализма к футуризму : учеб. пособие /А.В.Сергеев. – Санкт-Петербург : Изд-ль , 2008. – 160 с.
16. Цирк. Маленькая энциклопедия : энциклопедия / авт.-сост. , ; ред. . – М. : Сов. энцикл., 1973. – 376 с : фото, ил.

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).

Рекомендуемые средства диагностики

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

- творческого показа;
- ведения творческого дневника;
- разработки сценария;
- разработки номера.