

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Факультет дополнительного образования

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор БГУКИ
_____Ю.П.Бондарь
“ ” _____ 2012 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Режиссура праздников и зрелищ
специальности переподготовки
1-17 01 71 Режиссура праздников и зрелищ
квалификация: режиссер праздников и зрелищ
в соответствии с типовым учебным планом переподготовки,
утвержденным 03.11.2010 г. № 25-17/197

Минск 2012

Разработчик программы: Федотов Александр Георгиевич, доцент кафедры режиссуры обрядов и праздников Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рекомендована к утверждению:

Советом факультета дополнительного образования УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

Научно-методическим Советом УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Протокол заседания от _____ № _____

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Введение

В системе дисциплин, которые составляют курс обучения режиссёра праздничных мероприятий, «Режиссура праздников и зрелищ» является главным профилирующим предметом, объединяющем в себе (на заключительном этапе) весь комплекс знаний и навыков, полученных слушателем в ходе изучения специальных дисциплин («Технология создания праздников и зрелищ», «Сценическая речь», Пластико-хореографическое решение праздников и зрелищ», «Музыкально-шумовое решение праздников и зрелищ») и др.

Дисциплина «Режиссура праздников и зрелищ» предусматривает преподавание творческих аспектов воплощения праздника с учетом опыта мастеров отечественной и зарубежной режиссуры, этнологии, фольклористики, искусствоведения.

В программе, современный праздник рассматривается как совокупность разножанровых форм, объединенных в стройную систему разнообразных компонентов праздника, объединенных режиссерским замыслом, сценарно-режиссерским ходом и образной трактовкой действий. В ходе обучения слушатель последовательно постигает основные компоненты современного праздника: игра, игровая программа, ритуал, обряд, представление, праздник.

Главная цель дисциплины «Режиссура праздников и зрелищ» - приобретение слушателями знаний, умений и практических навыков разработки и воплощения праздника как комплекса обрядово-ритуальных, театрализованных и массово-игровых действий

Целевая направленность дисциплины обуславливает решение следующих задач:

Изучение теоретических аспектов и положений специфики режиссуры праздников и праздника как социально-художественного явления;

Изучение широкого комплекса обрядовых и внеобрядовых действий традиционных народных праздников, а также современных праздничных новаций;

Освоение процесса творческой организации и воплощения современных праздников разной тематической направленности.

Формирование гражданской зрелости и художественного вкуса будущих режиссёров - творческой интеллигенции сегодняшней и завтрашней Беларуси.

Типовым учебным планом на изучение дисциплины предусмотрено 86 часов; распределение по видам занятий: лекции – 18, практические занятия – 30 часов и вопросы для самостоятельного изучения – 38.

Итоговая форма контроля - экзамен.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ пп	Тема	Лекции	Семинары	СР	Всего
1.	Игра как вид человеческой деятельности.	4	8	4	16
2.	Режиссура традиционного обряда	4	6	10	20
3.	Режиссура театрализованного представления	4	6	10	20
4.	Режиссура массовых праздников	6	10	14	30
	Всего:	18	30	38	86

Содержание дисциплины

Раздел I. Игра как вид человеческой деятельности.

Тема 1. Игра в структуре праздника

Происхождение игры. Этимология слов “игра”, “игрища”. Место игры в празднике. Роль игры в развитии познавательной, творческой и физической деятельности человека. Игра как способ активизации участников праздника. Игра в структуре народного праздника: как средство активизации участников; как форма создания предпраздничной и праздничной атмосферы. Классификация игр (календарные, семейно-обрядовые, орнаментальные, спортивные, возрастные и смешанные).

Тема 2. Методика сценарно-режиссерской разработки игровых программ

Драматургия игровых программ. Композиционное построение программы. Эпизод как важный элемент игровой программы. Создание и использование монологов ведущего, а также музыкального и хореографического материала в качестве логичных связей драматургических

эпизодов игровой программы. Подбор и чередование игровых моментов в зависимости от выявления интеллектуальных и физических способностей аудитории. Символический смысл вещей и предметов в игровой программе. Требования к профессиональным качествам ведущего игры: общая эрудиция, художественный вкус, чувство юмора, коммуникабельность, способность к моментальной импровизации.

Тема 3. Традиционные белорусские игры народных праздников календарного цикла

Игра в структуре народного праздника. Карнавальные традиции каляднаго игрища. Театрализованные калядные игры белорусов (“Жаніцьба Цярэшкі”, “Яшчар”, “Жаніцьба Бахара”, “Халімон”) и др. Традиционные зимние игрища белорусов. Обрядовые и внеобрядовые игровые действия весенних праздников народного календаря. Игры белорусского Купалья. Народные забавы белорусского праздника. Игровые элементы в структуре летне-осеннего обрядового цикла.

Тема 4. Постановка сюжетно-игровой программы в закрытом помещении

Режиссерская разработка сюжетно-игровой программы. Создание сюжета-основы игровой программы. Определение сценарно-режиссёрского хода программы. Композиционное построение игровой программы, чередование игровых жанров, насыщенность репликами, пословицами, поговорками, введение персонификации, приёмы активизации зрителей. Музыкальное и художественное оформление игровой программы. Определение необходимого реквизита и бутафории. Призовой фонд программы.

Раздел II. “Режиссура традиционного обряда”

Тема 1. Обряды и их роль в жизни личности и общества

Обряд как особое коллективное действие, предназначенное для оформления наглядно-образными средствами важнейших событий общественной и личной жизни человека. Обрядово-ритуальные действия как способ передачи культурной информации между поколениями, средство национального, патриотического, морально-этического воспитания и единения народа. Семейно-бытовая обрядность белорусов. Гражданские и государственные обряды. Главные компоненты обряда: слово, символ, музыка, пластика, элементы художественно-декоративного искусства. Генезис обрядов и их социальная роль. Эволюция смысла, форм, типов и функций обрядов в процессе исторического развития.

Тема 2. Режиссёрская разработка обряда в закрытом помещении

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. Языке 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.

Тема 3. Особенности режиссуры народного обряда в естественной среде

Особенности режиссуры народного обряда на открытом пространстве (в натуральных условиях). Знакомство с народными традициями организации обрядов в натуральной среде (на открытом воздухе), с различными способами активизации участников, художественно-образным решением действия, спецификой пластической культуры проведения обряда. 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. Цикл режиссёрско-постановочных и организационных работ по подготовке и проведению обряда.

Раздел III. “Режиссура театрализованного представления”

Тема 1. Номер как самостоятельная единица действия в театрализованном представлении

Номер как основная структурная единица театрализованного представления. Виды и жанры номеров: музыкальные, пластико-хореографические, эстрадно-цирковые; оригинальные на основе гротесковых форм, номера разговорного жанра; номера, созданные на основе народной песни, частушки; номера с использованием кукол традиционных или ростовых. Номера на основе: литературного источника, произведения устно-поэтического творчества (легенды, предания, басни, песни), а также на основе сюжета произведения скульптуры, живописи, музыки, а также на основе жизненного факта.

Тема 2. Замысел и сценарно-режиссёрская разработка номера

Драматургическая структура номера. Выбор темы, определение идеи, создание истории. Определение жанровой особенности номера. Образ

номера в единстве художественно-декоративного, пластического и музыкального решения. Сценарно-режиссерский ход номера. Композиционная структура номера. Экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и финал как предельно краткие и выразительные фрагменты номера. Выразительность характеров в номере.

Тема 3. Постановка номера

Этапы постановочной работы по созданию номера. Выбор исполнителей, Застольный период работы над номером. Работа с исполнителями по освоению жанровой природы номера. Определение способа взаимоотношений со зрительным залом. Предмет и художественная деталь в номере. Слово в номере. Работа над пластической выразительностью участников номера. План-график репетиций номера. Зрительский показ номера.

Тема 4. Создание театрализованного представления на основе готовых номеров

Традиционные виды театрализованных представлений. Основные формы концертов (сборный, тематический, театрализованный). Театрализованное представление в народном празднике как сценическая форма воплощения обряда. Режиссёрский замысел и режиссёрская разработка театрализованного представления на основе готовых номеров разных жанров. Сценарно-режиссерский ход как прием, объединяющий разрозненные номера представления в единое драматургическое целое. Композиционное построение театрализованного представления. Определение сверхзадачи, сквозного действия и художественного образа представления. Театрализованные ведущие, разножанровые драматургические связки между номерами: музыкальные, пластические, разговорные, смешанные. Трансформация структуры готовых номеров в ходе их объединения в театрализованное представление. Этапы постановочной работы по воплощению театрализованного представления.

Раздел IV “Режиссура массовых праздников”.

Тема 1. Исторические традиции бытования праздничной культуры белорусского города и деревни: общее и частное

Традиционные народные праздники в деревне и городе схожесть и отличия. Паратеатральная культура белорусской шляхты: традиционные праздники, балы, карнавалы, карусели, театрализованные охоты. Тенденции развития праздников городов и деревень в современной Беларуси. Общенациональные черты и региональные особенности праздников города,

поселков и деревень Проблема сохранения и творческого развития культурно-бытовых традиций праздников города и деревни.

Тема 2. Современная режиссура праздников и фестивалей; особенности режиссуры праздника города, деревни

Этапы разработки праздника города и деревни. Сценарная основа праздника построенная на тщательном сборе и анализе местного документального, фактологического и художественного материала. Поиски обрядово-игровых компонентов для наиболее полного раскрытия историко-художественного и социального своеобразия города и деревни. Историческая символика праздников городов и деревень в современном празднике. Городские праздники фестивального типа: композиционная структура и региональные особенности. Классификация фестивалей. Этапы организационно-творческой работы по подготовке праздников фестивального типа. Фестиваль как визитная карточка города, деревни.

Тема 3. Методика разработки режиссёрского проекта праздника

Творческая заявка на проведение праздника (актуальность, социальное значение, цель, задачи, место и время проведения праздника; организации, заинтересованные в его проведении; программа праздника; предварительная смета). Режиссерский замысел и его компоненты (тема, идея, адрес, характеристика ландшафтно-архитектурной среды; определение формы воплощения праздника). Историко-ретроспективный анализ праздника. Сценарно-режиссерская разработка. Образное решение праздника. Организационно-производственный план праздника.

Тема 4. Постановка праздника как художественное решение комплекса творческих, организационно-производственных и финансовых проблем

Организационно-творческий анализ сценария и постановка задач по осуществлению постановочной работы. Финансовая деятельность в празднике. Рабочий план постановки праздника. Работа с участниками театрализованных эпизодов и организаторами внеобрядового и игрового действия; творческими коллективами и отдельными исполнителями; проведение планировочных, монтажных, сводных, генеральной репетиций; организация “штабных игр”. Проведения праздника

Тема 5. Проблемы режиссуры современного праздника

Праздник как конкретно-историческое явление. Зависимость праздника от политических, экономических, социальных и др. факторов. Смещение акцентов в содержании праздничной и обрядовой культуры народа в разные исторические эпохи. Рост утилитаризма и прагматизма в современном обществе, смещение интересов с ценностей Добра, Истины, Красоты, Веры на ценности отдыха и развлечения и отражение этих процессов в современном зрелище.

Умение режиссера работать с научно-исследовательским материалом, историческими, этнографическими источниками, находить общий язык и пути совместной деятельности с социологами, психологами, политологами. Понимание исторической сущности праздника и постоянный анализ современной социальной и этнокультурной ситуации интересов и потребностей современного человека – необходимое условие для реализации творческого замысла. Народная праздничная и обрядовая культура – гарант сохранения этноса, его уникальности и национальной особенности, передачи правил морали и нравственности.

Практические занятия.

Раздел I.

Тема 1. Игра в структуре праздника.

Тема 2. Методика сценарно-режиссерской разработки игровых программ.

Тема 3. Традиционные белорусские игры народных праздников календарного цикла.

Тема 4. Создание театрализованного представления на основе готовых номеров.

Раздел II.

Тема 1. Обряды и их роль в жизни личности и общества.

Тема 2. Режиссёрская разработка обряда в закрытом помещении.

Тема 3. Особенности режиссуры народного обряда в естественной среде.

Раздел III.

Тема 1. Номер как самостоятельная единица действия в театрализованном представлении.

Тема 2. Замысел и сценарно-режиссёрская разработка номера.

Тема 3. Постановка номера.

Тема 4. Создание театрализованного представления на основе готовых номеров.

Раздел IV.

Тема 1. Исторические традиции бытования праздничной культуры

белорусского города и деревни: общее и частное.

Тема 2. Современная режиссура праздников и фестивалей; особенности режиссуры праздника города, деревни.

Тема 3. Методика разработки режиссёрского проекта праздника.

Тема 4. Постановка праздника как художественное решение комплекса творческих, организационно-производственных и финансовых проблем.

Тема 5. Проблемы режиссуры современного праздника.

Самостоятельная работа.

1. История возникновения и становления праздников, театрализованных представлений, обрядов.

2. Праздники, зрелища, обряды в XVII–XIX вв.

3. Режиссура представлений и массовых праздников.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Режиссура праздников – как вид художественного творчества.
2. Театральная режиссура и режиссура праздников: общее и частное.
3. Праздник как социально-художественное явление; его основные составляющие и паратеатральная природа.
4. Игра как вид человеческой деятельности. Происхождение игры. Этимология слов “игра”, “игрища”.
5. Классификация игр (календарные, семейно-обрядовые, орнаментальные, спортивные, возрастные и смешанные).
6. Игра в структуре народного праздника: как средство активизации участников; как форма создания предпраздничной и праздничной атмосферы.
7. Традиционные зимние игрища белорусов.
8. Обрядовые и внеобрядовые игровые действия весенних праздников народного календаря.
9. Игры белорусского Купалья.
10. Народные забавы белорусского Кирмаша.
11. Игровые элементы в структуре летне-осеннего обрядового цикла.
12. Методика подготовки сценариев игровых программ. Драматургия, композиционное построение, логичность, ритмичность переходов, и текстовых связей в сценарии игровой программы.
13. Подбор и чередование игровых моментов в зависимости от интеллектуальных и физических способностей аудитории. Символический смысл призов и предметов в игровой программе.
14. Профессиональные качества ведущего игры: общая эрудиция, художественный вкус, чувство юмора, коммуникабельность, способность к моментальной импровизации.

15. Режиссерская разработка сюжетно-игровой программы.
16. Основные компоненты обряда: слово, символ, музыка, пластика, элементы художественно-декоративного искусства.
17. Генезис обрядов и их социальная роль.
18. Эволюция смысла, форм, типов и функций обрядов в процессе исторического развития
19. Классификация обрядов.
20. Ритуально-обрядовые комплексы праздников календарно-аграрного цикла.
21. Религиозные обряды.
22. Семейно-бытовая обрядность белорусов.
23. Гражданские и государственные обряды.
24. Режиссёрский анализ народного обряда.
25. Режиссёрское видение обрядового действия (режиссерское освоение сценария обряда).
26. Работа режиссёра с художником над художественно-декоративным оформлением обряда.
27. Работа режиссёра над музыкальным решением обрядово-ритуальных действий.
28. Слово в обрядовом действе.
29. Структура постановочного процесса работы над воплощением обряда.
30. Особенности режиссуры народного обряда на открытом пространстве (в натуральных условиях).
31. Сценарно-режиссёрская разработка обряда календарного цикла. Понятия «реставрация», «реконструкция», «трансформация».
32. Номер как основная структурная единица театрализованного представления.
33. Виды и художественная структура номера. Номера: музыкальные, пластико-хореографические, эстрадно-цирковые; номера оригинальные на основе гротесковых форм, номера разговорного жанра; номера, созданные на основе народной песни, частушки, произведения устно-поэтического творчества; номера с использованием кукол традиционных или ростовых.
34. Режиссерская разработка номера: тема, идея, жанр, создание истории, композиционное построение.
35. Образ номера в единстве художественно-декоративного, пластического и музыкального решениях.
36. Этапы постановочной работы по воплощению номера.
37. Основные формы концертов (сборный, тематический, театрализованный).
38. Традиционные виды театрализованных представлений.
39. Театрализованное представление в народном празднике как сценическая форма воплощения обряда.
40. Режиссёрский замысел и режиссёрская разработка театрализованного представления на основе номеров разных жанров.

41. Сценарно-режиссерский ход как прием, объединяющий разрозненные номера представления в единое драматургическое целое.
42. Композиционное построение театрализованного представления.
43. Определение сверхзадачи, сквозного действия и художественного образа представления.
44. Театрализованные ведущие, разно-жанровые драматургические связки между номерами: музыкальные, пластические, разговорные, смешанные. Трансформация структуры готовых номеров в ходе их объединения в театрализованное представление.
45. Этапы постановочной работы по воплощению театрализованного представления.
46. Традиционное и новое в развитии современной праздничной культуры Беларуси.
47. Особенности режиссуры праздника города и деревни.
48. Режиссура праздников фестивального типа.
49. Праздники культурно-исторической направленности.
50. Корпоративные праздники.
51. Методологические принципы создания режиссёрского проекта праздника
52. Решения комплекса творческих, организационно-технических и финансовых задач.
53. Этапы работы над подготовкой и воплощением праздничного мероприятия

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Аляхновіч, А.М. Веснавыя святы / А.М.Аляхновіч. – Мінск : Ураджай, 2000. – 254 с.
2. Апинян, Т. А. Игра в пространстве серьезного : Игра, миф, ритуал, сон, искусство и др. / Т.А. Апинян. – СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2003. – 398, [1] с.
3. Беларускія народныя абрады / склад., навук. Рэд. І прадм. Л.П.Касцюкавец. – Мн.: Беларусь, 1994. – 128 с.
4. Беларускія народныя гульні і забавы / уклад. К.Л.Лабчэўская. – Мн., 1990. – 31 с.
5. Беларусы : у 8 т. / В.Ф.Бацяеў [і інш.] Ін-т мастацтвазнаўства этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі. – Мінск : Бел. Навука, 2002. – Т. 6 : Грамадскія традыцыі. – 606 с. : іл.
6. Горчаков, Н.М. Режиссерские уроки К.С.Станиславского / Н.М.Горчаков. – Госуд. изд-во “Искусство”, Москва, 1951. – 564с.
7. Грамадскі быт і культура гарадскога насельніцтва Беларусі / В.К.Бандарчык, Л.І.Мінько, Г.І.Каспяровіч і інш. – Мінск: Навука і тэхніка, 1990. – 248 с.
8. Грамадскі быт і культура сельскага насельніцтва Беларусі / В.К.Бандарчык, Л.І.Мінько, Г.І.Каспяровіч і інш. – Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 256 с.

9. Гуд, П.А. Ад Каляд да Пакроваў / П.А.Гуд. – Мінск: Выд. ТАА “Красіка-Прынт”, 2000. – 224 с.
10. Гуд, П.А. Беларускі кірмаш / П.А.Гуд. – Мінск: Полымя, 1996. – 270 с. іл.
11. Гуд, П.А. Спас усяму час / П.А.Гуд. – Мінск: Бел. ун-т культуры, 1994. 30 с.
12. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е.Захава. – Учеб. пособие для спец. учеб.заведений культуры и искусства. Изд. 4-е. испр. и доп. М., «Просвещение», 1978 – 334с.
13. Котаў, М. Народныя гульні / М.Котаў. – Мн., 2004. – 36 с.
14. Крук, Я. Сімволіка беларускай народнай культуры/ Я.Крук. – Мінск : Ураджай, 2001. – 350 с. іл.
15. Мальдзіс, А.І. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIIIст.: Нарысы быту і звычаяў / А.І.Мальдзіс. – Мінск : Бел. навука, 1982. – 276 с.
16. Тавлай, Г.В. Белорусское Купалье. Обряд, песня. / Г.В.Тавлай. – Мн.: Наука и техника, 1986. – 174 с.: ил.
17. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь / И.Б.Шубина. – Учебно–метод. пособие. – Ростов на Д.: Феникс, 2006. – 288 с.

Дополнительная литература

1. Беларускі народны каляндар / склад. В.С.Бугаеў. – Мн.: Беларус. энцыкл., 1993. – 182 с.: іл.
2. Гуд, П.А. Тэхналогія стварэння свята / П.А.Гуд. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. 2008. – 224 с.
3. Дзіцячы фальклор / Рэд. К.П.Кабашнікаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1972. – 654 с.
4. Захаров, М. Контакты на разных уровнях / М.Захаров. – Москва: Искусство, 1987. – 270 с.
5. Зборнік сцэнарыяў культурна-відовішчных праграм “На крылах творчасці” / уклад П.А.Гуд. – Мн.: ТДА “Ларанж-2”, 2001. – 68 с.
6. Зборнік гульніва-забаўляльных праграм для арганізатараў вольнага часу “Весяліцца – не журыцца” / уклад К.Л.Лабчэўская. – Мн.: 1998. – 86 с.
7. Календарныя обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы: летнее–осенние праздники / Редкол.: С.А.Токарев, И.Н.Гроздова, Ю.И.Иванова и др. – М.: Наука, 1978. – 295 с.
8. Лордкипанидзе, Н.Г. Режиссер ставит спектакль / Н.Г.Лордкипанидзе. – Москва : Искусство, 1990. – 228 с.
9. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства. (Поэтика мизансцены) / Ю.Мочалов. – Учеб. пособие для учеб. заведений культуры. – Москва : Просвещение, 1984. – 239 с.
10. Народны тэатр / уклад.П.А.Каладзінскі. – Мн.: Навука і тэхніка, 2003. – 512 с.: іл.