

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Декан факультета социально-
культурной деятельности
ФГБОУ ВО «ОГИК»

Е.И. Иванушкин
«27» августа 2015 г.

ПРОГРАММА

ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.05 «РЕЖИССУРА
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ»
профиль - «Театрализованные представления и праздники»

Квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»

ОРЁЛ – 2015

Составители:

зав. кафедрой режиссуры театрализованных представлений ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», **заслуженный работник культуры РФ, профессор Гавдис С. И., доцент Белозёрова В. В.**

Рецензенты:

председатель Орловского отделения Союза театральных деятелей РФ (ВТО), профессор кафедры Режиссуры театрализованных представлений ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», **заслуженный артист России Легкобит П. И.;**

Зав. кафедрой театрально-зрелищных искусств АПРИКТ (г. Москва), доктор искусствоведения, профессор **Минаев Е. А.**

Программа утверждена на заседании кафедры режиссуры театрализованных представлений ОГИИК.

Протокол № 1 от 10 сентября 2015 года

Программа утверждена и рекомендована к изданию Советом факультета Социально-культурной деятельности.

Протокол № 1 от 29 сентября 2015 года

Содержание

I.	Требования к бакалавру направления подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»	4
II.	Требования к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата.....	5
III.	Программа и требования к минимуму знаний по междисциплинарному государственному экзамену и критерии оценки уровня знаний.....	10
	1. Вопросы комплексной программы по дисциплинам: дисциплинам: «История и теория праздничной культуры», «Современная праздничная культура России».....	10
	2. Вопросы по дисциплине: «Сценарное мастерство».....	27
	3. Вопросы комплексной программы по дисциплинам: «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников».....	34
iV.	Критерии оценки знаний по междисциплинарному экзамену.....	48
V.	Требования и критерии оценки выпускной бакалаврской работы.....	49
	1. Требования к оформлению выпускной бакалаврской работы.....	50
	2.Порядок защиты выпускной бакалаврской работы	52
	3.Критерии оценки выпускной бакалаврской работы	53

I. ТРЕБОВАНИЯ К БАКАЛАВРУ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 51.03.05 «РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ».

Требования к бакалавру направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников отражены в Государственном образовательном стандарте в виде профессиональных задач, в соответствии с видами профессиональной деятельности и комплексом общекультурных (ОК) общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК).

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата направления подготовки **51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников**, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

режиссерско-постановочная деятельность:

создание театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры, направленных на культурно-эстетическое развитие всех категорий населения;

участие в разработке и реализации различных театрализованных представлений и праздников, осуществление постановок концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ и других форм праздничной культуры;

использование культурного наследия для удовлетворения культурно-эстетических потребностей всех категорий населения;

создание благоприятной культурной среды, стимулирование инновационных направлений в режиссерско-постановочной деятельности театрализованных представлений, праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры на основе оригинальных режиссерских решений;

организационно-управленческая деятельность:

руководство учреждениями, организациями и объединениями отрасли культуры и искусства (организации дополнительного профессионального образования, в том числе дополнительного образования детей, домами народного творчества, этнокультурными и фольклорными центрами, коллективами и студиями народного (национального) художественного творчества, школами народной (национальной) культуры);

осуществление продюсирования в сфере театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

сохранение нематериального культурного наследия многонациональной культуры России;

художественно-просветительская деятельность:

формирование окружающей культурной среды и художественно-эстетическое воспитание всех категорий населения в учреждениях

культурно-зрелищного типа, культурно-спортивных комплексах, стадионах, дворцах культуры, культурно- досуговых центрах различных форм собственности и других учреждениях;

осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов государственными и негосударственными организациями в области театрализованных представлений и праздников и праздничной культуры;

формирование художественно-эстетических взглядов общества через профессиональную, общественную и просветительскую деятельность, средства массовой информации, образовательные организации и учреждения культуры, реализующие театрализованные представления, праздники и другие формы праздничной культуры;

научно-исследовательская деятельность:

применение системного подхода к применению и реализации режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

подготовка сценариев и режиссерских экспликаций, пространственного мизансценирования, режиссерских аннотаций художественного и документального материала, составление рефератов, научных докладов, публикаций и библиографий по научно-исследовательской работе в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

проектная деятельность:

участие в разработке и обосновании режиссерских проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

участие в экспертизе проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры.

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА

2.1. Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

способностью и готовностью владеть культурой мышления, к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-9);

способностью и готовностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-Ю);

готовностью использовать нормативные, правовые документы в своей деятельности (ОК-11);

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);

способностью и готовностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы, владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-13).

2.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими **общефессиональными компетенциями:**

способностью к познанию истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера (ОПК-1);

готовностью осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности (ОПК-2);

владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера (ОПК-3);

владением способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм (ОПК-4);

владением методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений искусства (ОГЖ-5);

способностью к познанию специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников (ОГЖ-6);

способностью к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения (ОПК-7);

владением приемами творческого монтажа документального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно завершенную форму театрализованного представления или праздника (ОПК-8),

владением новейшими информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных представлений и праздников, основами технологий в области связей с общественностью) (ОПК-9);

готовностью к пониманию того, что режиссерское искусство театрализованного представления и праздника связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности (ОПК-Ю);

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-11).

2.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать **профессиональными компетенциями**, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

режиссерско-постановочная деятельность:

осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм (ПК-1);

способностью и готовностью проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией, знанием исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм (ПК-2);

способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм (ПК-3);

владением навыками коммуникации, свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии, с целью доведения художественной информации до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владением профессиональной терминологией различных видов спорта (ПК-4);

обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-5);

умением собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм (ПК-6);

способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в процессе творческой постановочной деятельности, готовность к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:

готовностью к работе в творческом коллективе (постановочной группе) в целях совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности, к организации творческих проектов (театрализованных представлений, праздников, концертов, художественно-спортивных представлений, фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий и других форм праздничной культуры), к сочетанию необходимого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-управленческой работы в творческих коллективах, организациях культуры и образования, творческих организациях и объединениях, к организации и проведению спортивных соревнований, подвижных игр (ПК-8);

художественно-просветительская деятельность:

способностью и готовностью направлять все виды своей профессиональной деятельности на художественное формирование окружающей среды и художественно-эстетическое воспитание общества, к показу своей творческой работы (концерта, театрализованного представления, праздника, художественно- спортивной программы и других форм праздничной культуры) в образовательных организациях, клубах, дворцах и домах культуры, спортивно-культурных комплексах, стадионах, на различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих проектов в области театрально-зрелищного искусства, к осуществлению связей со средствами массовой информации, образовательными организациями и учреждениями культуры (концертными организациями, агентствами), различными слоями населения с целью пропаганды достижений искусства и культуры (ПК-9);

научно-исследовательская деятельность:

способностью применять системный подход к разработке и реализации режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры, готовить сценарии и режиссерские экспликации, пространственное мизансценирование, режиссерские аннотации художественного и документального материала, рефераты, научные доклады, публикаций и библиографии по научно-

исследовательским работам в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-10);

проектная деятельность:

способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-11);

способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-12);

готовностью документировать процессы создания режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла (ПК-13);

способностью к комплексной оценке разработанных и реализованных проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-14);

готовностью использовать инновационные режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры (ПК-15).

Итоговая государственная аттестация включает: государственный (междисциплинарный) экзамен, введённый по усмотрению вуза и защиту выпускной бакалаврской работы.

Итоговый государственный (междисциплинарный) экзамен включает в себя теоретические вопросы по следующим дисциплинам: «История и теория праздничной культуры», «Современная праздничная культура России», «Сценарное мастерство», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников».

Требования к содержанию, объёму и структуре бакалаврской работы, а также требования к государственному экзамену определены кафедрой режиссуры театрализованных представлений Орловского государственного института культуры и утверждены Советом факультета Социально-культурной деятельности.

Государственный экзамен проводится в форме устных ответов студентов на вопросы экзаменационных билетов. Выпускная бакалаврская работа представляет собой пакет сценарно-режиссёрской документации по созданию, разработке и воплощению на основе «социального заказа» художественного замысла представления, концерта, вечера, обряда, праздника или другой театрализованной формы, которая бы раскрывала основную идею массового действия, превращая зрителя в его участника. Реализация художественного замысла праздничного действия должна быть представлена в бакалаврской работе в виде: литературного сценария; режиссёрской документации, отражающей организационно-постановочную деятельность по его воплощению; оценочной документации и материалов по результатам организационно-творческой деятельности выпускника; -аудио, -

видео и фото-материалов, подтверждающих сценическое воплощение сценарно-режиссёрского замысла творческого /дипломного/ проекта будущего бакалавра. К защите допускается работа, выполненная согласно требованиям.

III. ПРОГРАММА И ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ ЗНАНИЙ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

1. ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ:

«История и теория праздничной культуры», «Современная праздничная культура России».

1. 1. Народные празднества, зрелища и состязания-представления Древней Греции и Древнего Рима

Мифологический характер празднеств. Активный характер досуга греков. Коллективные обрядовые танцы, смысл эллинских хороводов. Греческий обрядовый хор. Связь песен с земледельческим календарем. Песни-«ямбы». Праздники в честь бога Аполлона и богини Афины. Панафинейские игры. Торжественные эстафеты, шествие, состязание в беге. Музыкальные и поэтические состязания. Прометеи. Гефестии. Немейские, Истмийские и Олимпийские игры. Древнейшие праздники плодородия (культ богини Деметры). Игровое начало Великих и Малых Дионисий. Линеи. Элевсинские мистерии. Анфестерий. Праздники Древней Греции – как первый образец организованного массового действия, их комплексность, зрелищность. Игровой и состязательный характер. Постепенная утрата в театрализованных представлениях Греции первичной религиозной основы.

Влияние греческой культуры и обрядности на празднества римлян. Этапы развития праздников. Сатурны гистрионов. Ателланы. Луперкалии. Фералии. Празднование мартовских календ. Большие и малые квинкватры. Сатурналии. Флоралии. Праздник в честь Бахуса. Праздник Цибелы. Римские игры. Навмахии. Триумфы. Чествование и осмеяние победителей-триумфаторов. Организация «столетних торжеств». Ювеналии. «Дни арены». Гладиаторские бои. Массовые пластические танцы - пиррихи. Изменение характера досуга, содержания и форм праздника. Новаторство режиссуры и драматургии.

1. 2. Особенности режиссуры народных празднеств Французской революции (1789-1793 гг.)

Слияние народных и официальных празднеств. Революционный праздничный календарь. Создание организационной структуры по проведению массовых празднеств. Философия революционного праздника. Художественная специфика праздничных действий. Теоретическое обоснование сущности и значения народного праздника (Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Дантон, Д. Дидро). Роль Робеспьера в решении вопросов организации и проведения массовых праздников. Массовые праздники как социальное явление. Политический характер празднеств, их демократизм. Гражданские мемориальные действия. «Празднество торжества революции». «Праздник Свободы». Революционное творчество народа (музыка, зодчество, песни и др.). «Праздник Разума» (триумф Вольтера). Антирелигиозный характер, драматургия и режиссура. Соотношение организации и коллективной импровизации. «Праздник Высшего существа». Усложнение праздничного действия. Расширение выразительных средств режиссуры. Классовая основа и историческое значение праздников. Режиссерская специфика.

1. 3. Театрализованные представления Советской России (1918-1928 гг.), массовые праздники и самодеятельные движения 30-х гг.

Взаимодействие традиционных и новаторских элементов праздничной культуры. Формирование типичной модели советского пролетарского праздника (на примере Первомай). Культ вождя в советской праздничной обрядности. Основная идея массовых представлений. Вовлечение в массовые действия народа. Появление массового агиттеатра улиц и площадей. Отличительные особенности площадной мистерии от традиционного театра. Синтез трагического и комического. Мистерия как первый опыт политсатиры. Монументальность, торжественность и буффонада. Сатира и гротеск. Массовые спектакли под открытым небом. Митинг-спектакль, митинг-концерт. «Живые газеты». Театрализованное действие «Свержение самодержавия». Агитационное зрелище «Третий Интернационал». Спектакль-обозрение. Массовые политические зрелища, эксцентрические спектакли «народной комедии». Роль массовых празднеств в идейно-политическом воспитании народа и развитии художественной самодеятельности. Празднование Великого Октября. Сценарно-режиссерское решение. «Агитационные суды». Массовые постановки 1920-х гг. Первый карнавал в Московском ЦПКиО (8 июля 1935 г.). Первые физкультурные праздники и парады, музыкальные и певческие праздники. Первая Всесоюзная Олимпиада самодеятельного искусства (1932 г.). Декады национального искусства. Сельскохозяйственные праздники. Детские праздники. Отличительные черты массовых праздников, гуляний и театрализованных представлений 30-х годов. Роль учреждений культуры в формировании первых советских праздников и обрядов.

1. 4. Народная празднично-обрядовая культура средневековья и эпохи Возрождения

Синкретический характер искусства гистрионов. Искусство актеров-одиночек - жонглеров (Франция), шпильманов (Германия), мимов (Италия). Зарождение профессионального и эстрадного искусства. Импровизация выступлений на различные темы. Официальные празднества. Массовый и самодеятельный характер праздников. Рыцарские турниры, их виды и характер. Народные площадные представления. Эволюция литургических представлений. Элементы театрализации. Массовые народные увеселения и гулянья (праздники глупцов, ослов, шутов и др.). Мистерии как жанр религиозного театра и привилегированных слоев города и церкви, их драматургия. Сатирические бытовые миниатюры буффонов. Структура представлений: официальная часть (церковная и государственная) и народно-площадная (карнавальная). Изобретательность режиссуры массовых зрелищ. Развитие мистерии как особого рода массовых инсценировок. Венецианский карнавал. Массовость. Стихийный характер. Влияние карнавальных игр на возникновение многих видов и жанров зрелищных искусств. Использование массового площадного искусства в современной праздничной культуре.

Изменение характера досуга в эпоху Возрождения. Выдающиеся мыслители о месте и роли праздника в этот период. Идеологический и эстетический характер массовых празднеств. Следование античному идеалу. Народные праздники как важный фактор общественной и культурной жизни народа. Моралите. Риторические камеры. Традиционные сюжеты праздников и придворных представлений. Комедия dell'arte. Смеховая карнавальная культура эпохи Возрождения.

1. 5. Концертно-театральное творчество (1941-1945 гг.) и массовые действия 50х - 60-х гг. XX столетия

Фронтные концертные бригады. Самодеятельное и профессиональное искусство в годы Великой отечественной войны. Парад Победы на Красной площади. Митинги-концерты. Тема подвига, мужества и патриотизма. Торжественные ритуалы у братских могил. Слёты воинов-фронтовиков. Интернациональный характер праздников, их документальность. Театрализованные представления, концерты и массовые гуляния в честь 800-летия Москвы (1947г.). Массовые инсценировки к 950-летию Ярославля, в Туле и др. Народные празднества в честь юбилейных дат союзных республик. Театрализованный концерт, посвященный 300-летию воссоединения Украины с Россией (1955 г.). Празднование 250-летия Ленинграда (1957 г.). Отличительные особенности концертов-спектаклей от массовых зрелищ под открытым небом. Динамичность монтажной структуры. Расширение жанровой палитры номеров. Создание первого театрализованного концерта для детей (1959 г.). Массовые политические праздники и зрелища. Тематика. Манифестации. Митинг-реквием,

посвященный памяти жертв Хиросимы. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве (1957 г.). Первый Всесоюзный фестиваль театрализованных праздников (1964 г.). Праздник песни в Эстонии (1969 г.). Декады национального искусства (г. Москва). Самобытная образность и торжественно-патетический характер массовых праздников. Юбилеи (50-летие) союзных и автономных республик. «День молодого рабочего». Развитие трудовых праздников и обрядов.

1. 6. Особенности празднования зимних святок на Руси и в современной России

Период празднования. Языческий и христианский смысл. Мифологические персонажи Коляды и Ярилы. Божество плодородия Овсень. Религиозно-магический обряд колядования. Благословление домов зерном. Языческие элементы зимних святок. Христианские мотивы «святых» вечеров. Обычай зажигания огней. Разведение костров. Употребление хлеба и каши. Ряжение и хождение по домам. Гадание и колядование. Игрища и развлечения. Смещение старых обрядов и новых балаганных представлений. Семейный обряд «Касорецкого ломать». Обряд «Таусень». Художественные элементы зимних святок: музыкальные (колядки, авсени, таусени, щедровки), подблюдные песни, церковные песнопения, духовные стихи; танцевальные (хороводы, пляски и др.); изобразительные (изготовление «вифлиемских звёзд», масок ряженных и вертепов); театрально-игровые (обход домов колядовщиками, сценки ряженных, святочные игры, вертепные представления, народные драмы). Святки в высшем кругу. Крестьянские и мещанские святки.

Рождество Христово. Дата празднования. Рождественский пост. Сочельник. Ритуальное кушанье. Колядование. Традиции славления хозяев и одаривания ряженных. Украшение ёлок. Оформление поздравительных открыток. Народное веселье. Обычай гадания. Игры и ряжение. Образы празднования Рождества и зимних святок в творчестве русских писателей, поэтов, композиторов и художников.

Крещение Господне. Период празднования. Обряд великого водоосвящения. Крестный ход. Богоявленское кушанье. Переплетение языческих верований с христианскими. Святочные песни, игрища и посиделки. Народные игры. Загадки, гадание и ворожба. Народная драма. Особенности проведения зимних святок в настоящее время. Традиции и новаторство.

1. 7. Особенности организации и проведения Масленицы на Руси и в современной России

Период празднования. Антропоморфное изображение божества. Обрядовые действия. Остроумие поэтического текста. Эмоциональность музыкального языка. Смещение языческих и христианских обычаев. Архаичные элементы. Зажигание костра. Проводы-похороны чучела (куклы).

Обычаи, связанные с молодоженами. Традиционная трапеза и ритуальное угощение. Русская традиция хлебосольтва и гостеприимства. Народные увеселения и игры. Остатки солнечного культа. Художественные элементы праздника: музыкальные (масленичные, вьюничные песни), танцевальные (хороводы в отдельных местностях), изобразительные (изготовление чучел, «личин», костюмов ряженных и т.д.), театральные-игровые (масленичные комедийные сценки, шествия ряженных, «заклички», ярмарочные увеселения, театр Петрушки и др.). Названия дней масленичной недели: «встреча», «заигрыш», «лакомка» («перелом»), «разгул», «тещины вечера», «золовкины посиделки». Особенности празднования. Знак куклы в структуре праздника. Масленичный карнавал в городе. Трансформация архаичных традиций со времен Петра I. Вселенская родительская суббота. Прощеное воскресенье. Отражение традиций празднования Масленицы в оперном и изобразительном искусстве, кино. Особенности празднования Масленицы в современных условиях. Традиции и новаторство.

1. 8. Особенности летних календарных праздников и обрядов

Языческий и христианский смысл праздника Троицы. Семицкие обряды. Культ растений и плодородия на Руси. Украшение зеленью жилищ и церквей. Поминование усопших. «Заламывание» (выбор) и «завивание» березки. Символическое значение дерева. Плетение венков и гадание. Обряд «крещение и похороны кукушек». Кумление. Совместная трапеза. Музыкальные элементы праздника (троицкие песни в сопровождении народных инструментов), изобразительные (изготовление костюмов для ряженных, украшение березки), танцевальные (троицкие смешанные и девичьи хороводы), театральные-игровые (шествие с деревцем, игры «в русалку», сценки при обходе домов). Обряд «похороны» Костромы. Духов день. Ряженье и различные увеселения молодежи. Хороводно-обрядовые игры. Образы праздника и русалок в русской литературе и живописи. Празднование Троицы в современных условиях.

Смысл праздника Ивана Купалы. Ритуальные костры, обливание водой и купание. Ряжение и маски, гадание. Хороводы. Плетение венков и бросание их в воду. Обряды кумовства и крещения кукушек. Сожжение, потопление или похороны куклы. Обряд «проводы русалок». Обычаи и предания, связанные с растительным миром. Отражение купальской обрядности в русском классическом искусстве.

День Св. Ильи-пророка (2 августа по н.ст.) на Руси. Праздничные кушанья. Обливание водой. Первый Спас («медовый»). Второй (Яблочный) Спас (19 августа по н. ст.). Праздник «Дожинки», «Оспожинки». Обряд «Завивание бороды». Веселье молодежи, «мирская складчина» или «братчина». Третий Спас (29 августа по н. ст.). Выпекание хлебов из новой муки, приготовление пива.

Место социально-культурных учреждений в организации и проведении летних календарных праздников и обрядов.

1.9. Юбилейные массовые праздники и театрализованные представления 70-х – 80-х гг. XX столетия

Массовые политические представления. Митинг-реквием в Трептов-парке (X Всемирный фестиваль, Берлин, 1973г.). Международный фестиваль, посвящённый дружбе народов. Театрализованный концерт (г. Москва). Массовый праздник в ГДР в честь 40-летия Победы. Представления на стадионах, шествия и манифестации. Торжественное открытие мемориалов. Лейтмотив всенародного празднества. Развитие самодеятельного художественного творчества. Первый Всесоюзный фестиваль (1975). Подведение итогов всенародного праздника искусств. Заключительный театрализованный концерт (1977 г.). Поэтический пролог. Тема трудовых свершений и нерушимой дружбы народов. Вокально-хореографические миниатюры. Торжественный финал. Литературно-музыкальные композиции, тематические вечера. Заключительные показы агитационно-художественных представлений и народных театров в г. Москве (1977 г.). Становление агитбригадного движения. Всероссийские конкурсы. Литературно-художественные праздники. Обрядовые праздники, связанные со сменой времён года. Гражданские праздники. Праздники молодёжи. Мемориальные праздники. Светозвукоспектакли. Театрализованное открытие и закрытие XXII Олимпиады. Особенности режиссуры И.М. Туманова. Слияние различных видов спорта и жанров искусства. Пластическое решение Б.Н.Петрова. Танцевальная сюита (гл. балетмейстер М. Годенко). Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (г. Москва, 1985г.). Преемственность режиссерских приемов в современной социально-культурной практике.

1. 10. Традиции и новаторство свадебного обряда

Свадебный обряд как сложный комплекс традиционной народной культуры, общественно-религиозное явление, система этнографических, историко-правовых и магических элементов. Художественное своеобразие русской свадьбы. Свадьба как поэтический спектакль. Основные обрядовые действия. Организационно-хозяйственная функция предсвадебного этапа. Традиционное сватовство. Смотрины и обычаи «испытания молодой». Сговор («помолвка», «рукобитье», «образование»). Обычаи приглашения гостей. Официальное знакомство родителей. Помолвка. Девичник. Связывание караваев жениха и невесты – центральный акт русской свадьбы. Предупредительные действия и обереги. Венчание. Исполнители ролей различных свадебных чинов и их функции. Отъезд «свадебного поезда» в церковь. Религиозный обряд венчания. Обычай родительского благословения. Свадебный пир. Ритуальная пища и ее магическое значение. Обычай одаривания. Обычаи проводов молодых к брачному ложу. Послесвадебный период. Визитная неделя. «Княжий пир». Обычаи

испытания невесты. Ряжение. Обрядовая поэзия. Пословицы и поговорки, связанные с семейной жизнью. Сговорные песни, песни девичника, «прощальные» песни и песни свадебного пира. Величание (восхваление) новобрачных по отдельности, свахи, дружки, гостей и др. Поэтическая идеализация семейных отношений и всех гостей. Образность, композиция и мелодия песен. Традиции русской свадьбы как воплощение исконных ценностей семьи, домашнего очага и продолжения рода. Свадебные обряды советского периода. Современный свадебный обряд.

1. 11. Городские театрализованные праздники и представления России конца XVIII и XIX вв.

Социальные условия развития массовых праздников и представлений. Дворцовые зрелища и церемонии, их помпезный характер. Оды во славу Государыни Елизаветы. Использование музыки и световых эффектов. Сценарист и режиссер-постановщик Ф. Волков. Использование образов старинных русских гуляний, персонажей сказок, сатирических масок, приемов народных игр, «глумов», скоморошских забав и «небывальщины». Многодневность, массовость, зрелищность, усиление социального смысла праздников. Вовлечение народа в театрализованное действие. Сатирические песни. Участие талантливых артистов «из народа». Место проведения праздников. Праздник в честь победоносного мира с Турцией (1775 г.). Режиссерское решение В. Баженова. Прославление могущества России и конкретных патриотов.

Народные драмы на исторические, бытовые и религиозные темы. Российские комедии XVIII в. Варьирование текстов. Раек как разновидность фольклорного театра, часть народных увеселений, ярмарок и гуляний. Использование лубочных картинок. Создание «потешной панорамы». Доступность, популярность и злободневность зрелища. Сатирический характер выступлений раешников. Гуляния. Ярмарка как средоточие балаганных и цирковых представлений. Интермедии, клоунада, эксцентрика и т.п. Балаганные зазывалы. Возникновение «рауса». Причины падения искусства балаганных дедов. Медвежья комедия. Сокращение и исчезновение различных жанров ярмарочного искусства. Проект программы народных празднеств 21 мая 1883 г. в дни коронации Александра III. Самодеятельный театр пролетариата. Фольклор в рабочей среде. Водевиль как специфическая форма сближения профессионального и народного театра.

1. 12. Праздники и представления эпохи Петра I

Отсутствие светских официальных торжеств в допетровский период. Реформы Петра I в культуре. Социальные и культурно-бытовые преобразования. «Потешные панорамы». Отражение разных событий внутри России и за ее пределами. Ориентация крестьянского населения на традиционную культуру, городского – на западную. Пышность празднеств

царского двора. Школьные и придворные театры. Театр заезжих (иностранных) комедиантов и театр демократических низов (площадной). Массовые зрелища, маскарады и шуточные обряды. «Действа» как один из видов представлений, отражающих политические события. Организация Петром I празднования по случаю взятия Азова. Привлечение опытных специалистов. Демократический характер придворных представлений. Торжественные балы. Петровские ассамблеи. Карнавальное представление на Масленицу (костюмирование, салют, фейерверк, шествие военно-морских судов, игра на различных инструментах и др.). Маскарады, гуляния и ярмарки. «Огненные игрища» и «огненные потехи». Изготовление специальных машин и декораций. Композиционное построение представлений и «фейерверочных действий». Огненное представление в честь русско-турецкого мира. Разработка специального сценария. Политический и развлекательный характер массового действия. Театрализованное празднество в честь победы над шведским флотом. Торжественное шествие плененных кораблей – как символ могущества Российского флота. Фейерверки. Аллегорические картины. Пиротехника. Маскарадные костюмы. Использование театрализованных представлений для пропаганды Петровских преобразований.

1.13. Игровая сущность массового праздника

Связь игры с происхождением искусства, древними игрищами и мистериями. Понятия «игра», «игровая деятельность», «игровая культура». Место игры в теории массового праздника. Социальный смысл игры, ее ролевое начало. Игра как развлечение, забава, «канал» снятия эмоционального и физического напряжения, форма человеческого бытия, источник формирования и функционирования культуры. Функции игры. Игра – «школа жизни». Классификация народных игр. Современные концепции игровой природы искусства. Отражение в играх психологии народа, традиционных форм его жизни. Российские собиратели и исследователи народных игр. Массовый праздник и игра. Игра как элемент народных праздников, обрядов и представлений. Народные песни-игры, игры-пляски, игры-хороводы, игры-сценки. Игровые сюжеты в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. Детские народные игры. Традиционные молодежные игры. Святочные и масляничные игры. Соотношение игрового и реального в празднике. Игра как развлечение, как зрелище, как торжество. Игра и ритуал. Игра и обряд. Карнавальная игра. Свадебная игра, скоморошьи игрища и народные гуляния. Народные праздники как средство формирования игровой культуры молодежи. Пути оптимизации игровой деятельности в современных массовых праздниках. Анимационные игровые программы. Импровизационно-творческая игра. Игровое ряжение и маскирование. Празднично-игровые действия как эффективная форма активизации творческого потенциала личности. Утрата жанровых форм взаимодействия в настоящее время.

1.14. Весенние праздники и обряды на Руси

Обряды закличания весны. Выпекание «жаворонков» и «куликов» - символа весны. Детские забавы. Хороводы, игры и песни-закличания. Приметы, древние обычаи и гадания. Празднование дня св. Георгия (Егория весеннего). Поэтические сказания. Катание крестьян по росе. Молебны, окропление домашнего скота святой водой. Выпекание обрядового печенья. Разведение на игрищах костров. Празднование дня св. Николая Чудотворца (22 мая по н. ст.). Разжигание костров. Пирьы ночью на лугах. Веселье молодёжи. Молебны с водосвятием. Хороводы.

Пасха. Период празднования. Библейское сказание о воскресении Христа. Икона праздника. Церковные песнопения. Колокольные звоны. Хождение церковного причта по избам. Народные обычаи Вербной недели. Страстная неделя. Очистительные обряды Великого четверга. Традиции изготовления и освящения в церкви кулича и пасхи. Место яиц в пасхальной обрядности (XVII в.). Писанки и крашенки. Народные приметы и обычаи, связанные с пасхальным яйцом. Поминальная традиция. Художественные элементы народных гуляний. Игры с яйцами. Обычай «выбивания» и катания яиц. Обливание водой. Катание на качелях. Народные песни с музыкальным сопровождением, «волочebные» песни. «Целовальные» и хороводные игры. Кулачные бои и развлечения. Обычай одаривания и угощения. Отражение праздника в повести И. Шмелёва «Лето Господне», увертюре С.В. Рахманинова «Светлый праздник» и др. произведениях искусства. Возрождение традиций всенародного праздника Пасхи в современных условиях. Красная горка. Радуница. Вознесение Господне (10 дней до Троицы) – последний весенний праздник. Обычаи чествования Христа. Выпекание из теста «лесенок». Аграрный смысл праздника. Ритуальная пища. Качание, скакание и пляска как магический акт. Кумление. Обряд «Крещения кукушек» в современной социально-культурной практике.

1.15. Ярмарка как традиционная форма русского народного праздника

Ярмарки России как место формирования информационно-игрового начала ярмарочного фольклора. Ярмарка как социально значимое явление в культуре. Ярмарочная реклама. Зазывалы. Медвежья комедия. Театр Петрушки. Балаганы. Выступления раешников. Использование подлинных текстов ярмарочных персонажей в современных народных праздниках. Манеры исполнения, внешний облик персонажа, костюмы, атрибуты. Взаимосвязь сценарных текстов с фольклорным материалом. Введение в массовые праздники ярмарочного компонента. Выставки художественных изделий народного творчества, Местные и национальные традиции. Повышение интереса россиян к национальной кухне. Характер и типы связей современных ярмарочных программ с традиционной народной культурой. Роль и место традиционного ярмарочного фольклора в современной празднично-обрядовой культуре. Народные традиции и

фольклор в сценариях современных массовых праздников. Вербальные тексты современных ярмарочных действ. Возрождение российских ярмарок в местах их исторического существования. Особенности ярмарки как традиционной формы русского народного праздника на современном этапе. Ярмарочный фольклор как жанровый комплекс, в котором соединились элементы синтетического искусства театра, музыки, хореографии, цирка.

1.16. Литературно-художественные и музейные праздники в современной России

Литературно-художественный праздник как общественное явление, отражающее специфические особенности литературного наследия общества. Типология и функции литературно-художественных праздников (культурно-эстетическая, образовательно-информационная, воспитательная, коммуникативная, консолидирующая, ценностно-ориентационная). Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в процессе организации и проведения литературно-художественных праздников. Основные этапы формирования литературно-художественных праздников. Обращение сценаристов и режиссеров к историческому прошлому края, его литературно-духовному достоянию и наследию. Популяризация образцов классической художественной литературы. Организация и проведение праздничных юбилейных дат. Проблемы и перспективы развития.

Музейный праздник как самостоятельная и комплексная форма социально-культурной практики. Типология музейных праздников. Использование музыки, традиционных угощений, игр, творческого метода театрализации. Включенность в драматургическую основу музейных реликвий и экспонатов. Активизация посетителей. Включение участников в музейное пространство. Праздники как визитная карточка музея, городской объект культурного туризма, составная часть общегородского праздника. Проблемы организации и проведения музейных праздников.

1.17. Краткая характеристика и функции государственных и международных праздников в современной России

Государственные праздники: Праздник весны и труда, День Победы, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день. Статус Рождества Христова в современной праздничной культуре. Краткая история становления и характеристика государственных праздников в современной России. Жизнеутверждающий и ценностно-ориентационный потенциал государственных праздников. Воспитание молодежи на ценностях патриотизма, героизма, самопожертвования. Сверхзадача государственного праздника. Специфика государственных праздников. Анализ их проведения в современной социально-культурной практике. День Победы как образец организации и проведения государственного праздника. Особенности драматургии и режиссуры. Ритуал как атрибутивный элемент праздника.

Новые, инициированные властью праздники – День России (12 июня), День народного единства (4 ноября). Ответственность специалистов государственной сферы за их эффективное функционирование. Проблемы организации и проведения. Государственный праздник как арена для политической борьбы, как PR-технология, специальное мероприятие, проводимое властью (государством) для своего народа. Недооценка государственных праздников в современной России.

Международные праздники: Всемирный день таможи, рыбаловства, Международный день музыки, семьи, школьных библиотек и др. Функции международных праздников в мировом сообществе.

1.18. Особенности творчества выдающихся режиссеров массовых праздников и театрализованных представлений

Творчество А.Я. Алексеева-Яковлева (конец XIX – начало XX вв.). Выразительные средства традиционных русских гуляний. Сохранение стиля ярмарочного балаганного зрелища. Постановка спектаклей по произведениям русской классической драматургии. Театрализованные аллегорические шествия. Прием мистериальных педжентов. Режиссерское творчество Н.В. Петрова. Особенности режиссуры К.А. Марджанишвили. Приемы и средства художественной выразительности А.И. Таирова. Особенности режиссуры Н. Охлопкова. Режиссерское наследие В. Э. Мейерхольда. Традиции народного театра. Конструктивизм и биомеханика. Новаторство режиссуры Е.Б. Вахтангова. Принципы народности и современности театрального искусства. Тенденции зрелищности. Эстетический идеал и его преломление в современной режиссуре театрализованных представлений. Режиссерские работы А.Д. Силина. Приемы вовлечения зрителей. Научные статьи и учебные пособия о специфике режиссуры массовых представлений на открытом воздухе и нетрадиционных площадках. Творческое наследие И.М. Туманова, Д.В. Тихомирова, Е.В. Вандакковского, Е. Глазова и др. известных режиссеров. Церемония Открытия и Закрытия Олимпийских игр в Москве (1980 г.). Новаторство режиссуры Б.Н. Петрова. Постановки И.Г. Шароева в России и за рубежом. Учебная литература И.Г. Шароева: «Многоликая эстрада» (1995), «Музыка, которую мы видим» (1990), «Режиссура массовых театрализованных представлений» (1980), «Режиссура эстрады и массовых представлений» (1986, 1992 г.).

1.19. Современное фестивальное движение в России

Понятие «фестиваль». Истоки. Фестиваль как инновационное явление современной культуры, синтетическая форма. Фестиваль как художественное явление. Классификация современных фестивалей: международные, национальные, областные, городские и региональные проекты. Зарубежные фестивали. Специфика фестивального движения в современной России. Активизация фестивального движения. Возможности фестиваля в создании условий для массовой коммуникации. Международные

фестивали. Творческий обмен, диалог и интеграция различных культур. Социальная проблематика. Международный диалог. Демонстрация самобытности регионального искусства, реагирование на появление новых технологий в искусстве. Основные формы проявления фестивалей на современном этапе. Взаимодействие различных видов искусств. Повышение интереса к проведению фестивалей. Общественный и политический резонанс проектов. Фестивальный менеджмент (российский и зарубежный опыт). Анализ особенностей функционирования современных фестивалей искусств. Фестиваль современного искусства как многосоставная структура, как часть художественной культуры. Технологии проведения. Изучение традиций. Стилль и регламент. Сотрудничество со специалистами: дизайнерами, стилистами, хореографами и т.п. Кастинги, репетиции. Работа с ведущими. Подведение итогов. Награждение.

1.20. Профессиональные дни и корпоративные праздники в современной России

Календарные праздники Руси. Трудовые (сезонные) праздники. Городские праздники ремесленников в эпоху средневековья. Профессиональные праздники Советского государства. Современный календарь профессиональных праздников. Усложнение, дифференциация и развитие новых форм трудовых праздников. Развитие игрового компонента. Расширение технических возможностей. Усиление экономической составляющей. Формирование праздничной культуры в соответствии с многообразием потребностей различных групп населения.

Восприятие корпоративной культуры мирового сообщества. Корпоративные праздники, вечеринки, презентации и юбилейные торжества, их демократичность. Декларирование миссии предприятия. Продвижение желаемых приоритетов, утверждение профессиональной этики. Пропаганда образцового поведения, стереотипов и норм общения. Раскрытие творческого потенциала сотрудников. Их мотивация на новые виды деятельности. Снятие негативного напряжения между структурными подразделениями, отдельными людьми. Выстраивание корпоративной иерархии. Укрепление межкорпоративных связей. Уточнение регламента и состава участников. Проведение традиционных или разработка новых обрядовых и ритуальных действий. Драматургический ход и режиссерские приемы. Чествование лучших в профессии. Преемственность поколений как сквозная линия сценария. Оды. Гимны. Изучение материала о сотрудниках и коллективе. Сюрпризы, подарки, розыгрыши. Предварительная работа с участниками. Роль ведущих и руководства в подготовке программы. Использование специфических знаков и символов. Тимбилдинг как активно развивающееся направление в сфере корпоративного досуга. Место проведения. Типология: классический, активный (спортивный, тематический театрализованный) тимбилдинг, творческий тимбилдинг.

1. 21 . Воинские и военно-патриотические праздники в современной России

Современные формы и виды деятельности военных оркестров и ансамблей песни и пляски. Воинские ритуалы, парады, массовые шествия, концерты-митинги, демонстрации. Фестивали-конкурсы, выставки. Исторические реконструкции. Церемонии открытия памятников, рельеф-панно на мини-стелах мемориалов. Театрализованные представления у памятников. Открытие фестивалей патриотической песни, духовых оркестров. Парады духовых оркестров. Карнавал как форма праздничной культуры. Историческая и военная тематика праздничных театрализованных концертов. Интенсивность процесса обновления военно-музыкального искусства в XX в. Использование и слияние инструментальной музыки, песен, хореографии, слова, кинематографа, цвета и света в новых формах деятельности. Усиление зрелищного и театрального начала. Особенности драматургии и режиссуры воинских ритуалов и обрядов. Установленные нормы и порядок. Символы и знаки. Характеристика основных форм военно-патриотических праздников. Открытие IV фестиваля исторической реконструкции. Специфика работы с солдатами и офицерским составом. Технологии организации и проведения памятных дат и Дней воинской славы, установленных в ознаменование славных побед российских войск. Празднование Дня героев Отечества (9 декабря), приуроченного к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II., учреждению в 1769 г. ордена Св. Георгия Победоносца). Праздник георгиевских кавалеров в России до 1917 г. Церемония награждения воинов. Упразднение ордена после Октябрьской революции. Возвращение ордену Статуса высшей военной награды (8 августа 2000 г.). Чествование Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы в настоящее время (9 декабря).

1. 22. Функции, классификация и перспективы развития современных массовых праздников

Понятие «праздник», «праздничность» в исследованиях современных ученых. «Праздничная ситуация» и ее психолого-педагогическая характеристика и типы. Современный массовый праздник как комплексная форма и форма досуга. Место праздников в социальном планировании. Государственные правовые акты о создании новых праздников и статусе прежних календарных дат. Массовый праздник как социально- культурное явление. Проблемы классификации массовых праздников. Основные направления развития праздничной культуры по О.Л. Орлову. Трудовые, корпоративные праздники. Праздники искусств и спорта, детей и юношества. Праздник в условиях города. Мемориальные праздники. Гражданско-личностные праздники. Государственные праздники. Бифункциональный характер праздника как явления искусства. Социально-педагогические

функции массового праздника. Изменение духовных ценностей. Трансформация функций. Духовное объединение людей. Функция примирения, сплочения людей, возобновления общественных связей, нравственного очищения, коллективного самовыражения. Компенсаторная функция. Воспитательная и рекреативная функция. Д. М. Генкин о воспитательных возможностях массового праздника, коллективной организации его участников. Функция физической и психической реабилитации, релаксации человека. Коммуникативная и нормативная функция. Сценарий как педагогическая программа. Роль положительного примера в формировании личности. Программирование воздействия на участников массового праздника.

1. 23. Современные детские праздники и шоу-программы для молодежи

Праздники, представления и зрелища для детей и подростков. Формы и классификация. Современные технологии их организации и проведения. Особенности работы постановщика с детской аудиторией. Игра - основа драматургии и режиссерского замысла. Воспитательные задачи режиссера. Использование игровых методик в традиционных детских праздниках. Игротехника и игровой репертуар. Социально-психологический и воспитательный потенциал игры.

Шоу-бизнес и современная индустрия развлечений. Тенденции развития молодежных праздников и зрелищ за рубежом, в современной России. Шоу-программы в молодежных клубах и развлекательных комплексах – основа современной молодежной культуры. Органичное соединение развлекательных и содержательных элементов. Творческий замысел оригинальных и специфических номеров, эффектов, приспособлений, обманок и розыгрышей. Учет режиссером специфических форм общения и языка в молодежной среде. Особенности работы режиссера с молодыми исполнителями. Ведущий шоу-программы. Оформление шоу-программ: сценография, костюм, маски и грим. Музыка – основа режиссерской работы над развлекательными программами. Использование современных технических средств и специальных технологий: проекционного и светового оборудования: стробоскопов, сканеров, прожекторов, фейерверков, лазера, различных видов пиротехнических средств и др. Самообразование и освоение навыков работы с новыми техническими средствами. Проблемы организации молодежных праздников и зрелищ.

1. 24. Современные электронные виды зрелищ, мультимедийное и лазерное шоу

Мультимедийное и лазерное шоу за рубежом и в современной России. Зрелища на открытом пространстве. Создание художественного образа представления. Символика, аллегория и метафора – язык режиссера.

Методика сочетания зрительного и звукового образа. «Монтаж кульминаций», ассоциативный образ, эффект соучастия, образный строй, атмосфера праздника. Их роль в раскрытии идеи и сверхзадачи празднества. Паратеатральные действия у мемориальных комплексов. Синтез света, звука, огня, воды, лазера, видео и слайд-проекции. Лазерная графика, оригинальная лазерная сценография. Фейерверки. История их возникновения. Наземный, парковый и высотный фейерверк. Виды пиротехнических средств: петарды, ракеты, римские свечи, батареи салютов, разноцветные дымы, фонтаны, вспышки, шары. Пиротехнические шоу, синхронизированные с музыкой. «Поющие фонтаны». Работа режиссера-постановщика с художником, свето- и звукорежиссерами, режиссером видео и лазерной проекции. Использование аудио и видеоматериалов. Сценарно-режиссерский замысел. Технологическая подготовка, выбор пространства, исполнителей. Создание аудио и видеоклипов. Отбор материала. Временные рамки. Музыкальное оформление. Монтаж и выпуск творческого проекта. Использование Интернет технологий, мобильной связи и т.п.

1. 25. Основные виды современного площадного и уличного театра

Античные бродячие поэты Средневековья, культура менестрелей: трубадуры, жонглеры, ваганты, миннезингеры. Праздники дураков. Скоморохи. Ярмарки. Балаганы. «Петрушка». Постановки первых лет Советской власти. Уличный театр Европы и США в 60-х гг. XX столетия. Современные «Фестивали дураков». Использование городской и природной среды. Приемы работы со случайным зрителем. Использование огня, воды, земли в представлении уличного театра. Акция, Флэш-моб. Перформанс и хэппенинг. Использование их механизмов при проведении массовых корпоративных празднеств, в исторических реконструкциях, рекламе. Эвент-технологии. Внедрение искусства в современную жизнь.

Календарные праздники на нетрадиционной площадке, в естественной среде. Включение в драматургию праздника историко-культурных объектов и специфических площадок. Проблема разработки зрелищных компонентов праздника в условиях села.

Пространство и время проведения праздника улицы. Основные символы Дня города: герб, флаг, гимн. Маркетинговые технологии. Формирование общественного мнения. Реклама. Дарение и благопожелание – важные элементы праздника. Изучение истории города (улицы). Судьбы их жителей. Использование памятных мест и ландшафта. Официальные мероприятия. Обряды. Ритуалы. Церемонии. Карнавалы. Наполнение рекреационного пространства. Принципы работы постановочной группы. Театрализованные шествия. Их состав, структура и смысл содержания. Маршрут и средства передвижения. Организационная работа. Инициирование творческой активности масс. Выразительные средства. Работа с художником. Создание активных «очагов» по маршруту следования. Технологии «втягивания» в шествие большие группы людей.

Литература:

1. Андреева, Н.П. Реализация фольклорного наследия в педагогике театрального самодеятельного творчества /Н.П. Андреева.-М., 2005.
2. Белозёрова, В. В. Традиционная культура Орловского края: Учебное пособие / В. В. Белозёрова. - Орёл: Полиграфическая фирма «Картуш», 2005.
3. Веденеев, Г. А. Массовые Российские праздники: состояние и тенденции развития / Г.А.Веденеев. – Волгоград: ВГИК, 2008. -135с
2. Захарченко, М.В. Традиция в истории: опыт типологической интерпретации/М.В. Захарченко. - СПб.: СПбГУПМ, 2002 – 192 с.
3. Золотницкий, Д.И. Закат театрального Октября /Д. И. Федер. Агенство по культуре и кинематографии, Рос. ин-т истории искусств /Д.И. Золотницкий. – СПб.: РИИИ, 2006. 464 с.
4. Еникеева, А.Р. Этнокультурные традиции как средство патриотического воспитания молодежи /А.Р.Еникеева.- Казань,2006.
5. Клитин, С. С. Искусство эстрады XIX – XX веков: учеб. пособие / С. С. Клитин. – СПб.: Санкт-Петербург. Гос. акад. Театр. Искусства, 2005. – 45 с.
6. Петров, Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления: основы режиссуры, технологии, организации и методики /Б.Н. Петров. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. - 376 с., с ил.
7. Фестивальный менеджмент. Российский и зарубежный опыт: сб.ст./составитель и редактор В.А. Бабков. – Москва: Арт- менеджер, 2007. - 424с
8. Черняк, Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ/ Ю. М. Черняк. - Минск: Театра-Системс, 2004.

Дополнительная литература:

1. Бакланова, Т.И. Народная художественная культура: Сборник авторских программ /Т.И. Бакланова. – М., 1998.
2. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура средневековья и Ренессанса /М.М. Бахтин. - М, 1965;
3. Виноградова, Л.Н. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: генезис и типология колядования /Л.Н. Виноградова. – М., 1982.
4. Гаман, О.В. Модернизация и культурная традиция // Модернизация и национальная культура /О.В. Гаман. М.: 1995,
5. Генкин, Д.М. Массовые праздники./Д.М. Генкин, М.: Просвещение, 1975.

6. Генкин, Д. М. Массовые театрализованные праздники и представления / Д. М. Генкин, А. А. Конович. - М.: ВНИЦ КТР, 1985.
7. Глан, Б.Н. Праздник всегда с нами / Б.Н. Глан. - М.: СТД, 1988.
8. Громыко, М.М. Мир русской деревни /М.М. Громыко. – М., 1992.
9. Гумилёв, Л.Н. От Руси к России /Л. Н. Гумилев. – Санкт- Петербург, 1992. /.
10. Дупенко, А.И. Организационные и педагогические основы использования ритуалов в современной празднично-обрядовой культуре /А.И. Дупенко. - М., 1999.
11. Жигульский, К.Н. Праздник и культура / К. Жигульский. - М.: Прогресс, 1985.
12. Каиров, В.М. Традиции и исторический процесс Управления /В.М. Каиров. – М.: Луч, 1994. – 188с.
13. Конович, А.А. Театрализованные праздники и обряды СССР / А.А. Конович. М.: Высшая школа, 1990.
14. Левин, М.В. И пришёл на стадион праздник. Учебное пособие по Режиссуре спортивно-театрализованных праздников/ М.В. Левин. М., 1998.
15. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища/А.Ф. Некрылова. – М., 1984.
16. Мазаев, А.И. Праздник как социально-художественное явление. Опыт историко-теоретического исследования /А.И. Мазаев. - М.,1978;
17. Маркарян, Э.С. Узловые проблемы теории культурной традиции /Э.С. Маркарян.- 1981;
18. Московкина, А.С. Народная празднично-обрядовая культура в содержании подготовки специалистов по социально-культурной деятельности и народному художественному творчеству/А.С. Московкина. - М.,2002.
19. Орлов О.Л. Генетические корни праздничной культуры /О.Л. Орлов, СПб.: Остров, 2001.
20. Орлов, О.Л. Праздничная культура России. – СПб.: культинформпресс, 2001.-159 с.
21. Орлов, О.Л. Теоретические аспекты изучения праздничной культуры России / О.Л. Орлов, СПб.: Нестор, 2001.
22. Политический театр в массовой культурно-просветительной работе: сб. науч. тр. / Л.: ЛГИК, 1987
23. Суханов, И.В. Обычаи, традиции и преемственность поколений /И.В. Суханов. М. 1976;
24. Шароев, И. Режиссура эстрады и массовых представлений /И. Шароев. – М.,1986. - 463 с.
25. Шпарийчук, И. В. Семик // Школа русского фольклора. – М., 1994.

26. Шпарийчук, И. В. Масленичные гуляния // Школа русского фольклора. – М., 1994.

2. Вопросы по дисциплине: «Сценарное мастерство».

2.1. Сценарная культура режиссёров театрализованных представлений и праздников как художественно-педагогическое явление.

Понятие «сценарная культура» режиссёров театрализованных представлений и праздников. Режиссёр – автор творческих проектов, сценариев театрализованных представлений и праздников. Составляющие сценарной культуры режиссёра театрализованных представлений и праздников. Требования к личностным и профессиональным качествам сценариста-режиссёра. Характеристика становления сценарной культуры. Тезаурус сценарных понятий и терминов. Концептуальные обоснования тезауруса.

Особенности сценарного творчества. Понятие «искусство». Сила и смысл искусства. Реальный объект и его образ. Чувство и мысль, их эстетическое выражение. Качества, определяющие художественный тип мышления. Три этапа творческого процесса в теории искусства. Сценарное творчество как новая эмоционально-образная реальность. Праздничное событие, жизненное явление, как основа сценарного творчества. Сценарий как драматургическая основа театрализованных представлений и праздников. Виды, формы и жанры театрализованных представлений и праздников: театрализованное представление, музыкально-литературные и художественные композиции, театрализованный концерт, документально-художественные и документально-публицистические представления, театрализованное шествие, спортивно-художественное представление, обряд, ритуал, массовый праздник, фестиваль, народный праздник, карнавал, литературно-художественный, мемориальный, детский праздник, профессиональный праздник, праздник улиц, праздник на воде, светозвукоспектакль и т.п. Требования к сценаристу театрализованных представлений и праздников.

2.2. Инсценирование - перевод литературного произведения на язык театрального искусства.

Основы инсценирования литературного материала. Выбор и анализ литературного материала. Методика поиска и отбора художественного материала для инсценировки. Процесс драматургизации. Перевод литературного материала на действенную основу. Автор главное действующее лицо литературного произведения. Инсценировка как версия литературного произведения. Два этапа в инсценировании: понимание и осмысление текста; перевод текста литературного произведения в ткань пьесы. Инсценирование автора: определение общей направленности автора;

стилистические особенности автора; характер повествования, авторская интонация; литературные источники и комментарии в создании инсценировки.

Характеристика методов инсценирования литературного произведения (иллюстративного, ассоциативного, сюжетного, построение событийного ряда и сквозного действия). Диалог прозы и диалог пьесы. Действие – основа драмы. Конфликт как главный признак действенной природы. Приём инсценирования как способ перевода литературы на язык театра. Поиск приёма как первый этап инсценирования. Выстраивание событийного ряда, как второй этап в работе над инсценировкой /исходное, основное, центральное, финальное, главное/.

Принципы инсценирования. Жанр как средство раскрытия содержания произведения. Неожиданность в жанровом решении. Структурно-композиционное переосмысление. Сохранение писательской интонации. Проблемность материала.

Поиск образно-зрелищного раскрытия идейно-тематической сущности инсценировки. Комплекс выразительных средств режиссёра в образном решении инсценировки. Использование трансформирующихся игровых деталей.

Поэтичность как система художественных принципов и приёмов инсценирования замысел, композиция, стиль, художественные ассоциации, эпитеты, средства иносказательной выразительности/.

2.3. Специфические особенности драматургии театрализованных представлений и праздников.

Понятия «драма» и «драматургия». Виды драматургии: театральная, музыкальная, хореографическая, кинодраматургия и др.

Общие закономерности драматургии (тема, идея, сверхзадача, конфликт, фабула, сюжет, композиционная завершенность).

Неправомерность механического перенесения терминов и творческих методов театральной драматургии в сферу деятельности режиссёра театрализованных представлений.

Событийная основа сценариев театрализованных представлений и празднеств. Документальность, образность, реальный и коллективный герой, монтажный метод организации материала, организация реального действия участников праздника.

Влияние архитектурных и ландшафтных особенностей площадки на создание сценарно-режиссёрского замысла праздничного действия. Использование традиционных средств художественной выразительности. Специфические средства художественной выразительности сценариев документально-публицистических программ на открытых площадках. Символическая природа драматургии документально-публицистических программ на открытых площадках.

Драматургическая обработка жизненного материала и художественная организация реального действия как важнейшие методы педагогического воздействия на аудиторию массового праздника.

Композиционная организация сценарного материала. Элементы композиции (экспозиция, завязка, перипетии развития действия, кульминация, развязка) в организации действия праздника. Функции различных видов представлений в массовом празднике. Пролог, эпизоды, финал праздника. Значение эпизода как основного структурного элемента массового праздника. Программирование активизации участников массового действия. Основные требования к оформлению сценария массового действия.

2.4. Документальность как основа сценариев массовых праздников.

Сценарии массового праздника как разновидность документально-художественных и художественно-публицистических программ. Актуальность, злободневность, публицистичность драматургии массового праздника. Определение понятий - «факт» и «документ». Основные виды документальности: историко-документальные и литературно-документальные источники; эпистолярные материалы (фрагменты писем, дневников, записок и т.д.); фотодокументы, фонограммы, документальные кино- и видеоматериалы; подлинные вещи как свидетели событий. Реальные, подлинные герои, непосредственные участники исторических событий - участники праздничных действий. Местный материал. Значимость «документальности» места проведения праздничных действий. Влияние документального материала на сценарно-режиссёрский замысел театрализованного действия. Использование мест, связанных с историческими событиями. Документальный материал как средство идейно-эмоционального воздействия на аудиторию. Принципы отбора документального материала: достоверность, эмоциональность, содержательность, узнаваемость. Роль документального материала в организации зрительского восприятия и активизации аудитории. Приемы использования фактов и документов в сценариях массового праздника. Синтез документального и художественного материала, формирование эпизодов из единиц сценической информации. Поиск зрелищной формы документа.

2.5. Монтаж как творческий метод работы над сценариями театрализованных представлений. Функции и приёмы монтажа.

Понятие о монтаже. Универсальность монтажного метода в искусстве (литературе, кино, телевидении). Монтаж как метод художественного обобщения и организации сценарного материала. Творческое наследие В. Яхонтова. Основные свойства и функции монтажа:

- анализ и синтез сценарного материала;
- средство воплощения сюжета и авторской позиции;

- драматургический метод художественного обобщения и организации сценарного материала;
- форма организации зрительского восприятия;
- средство художественной выразительности,
- метод ритмической организации материала и др.

Особенности монтажного соединения материала: последовательный монтаж; параллельный (ассоциативный); контрастный; ретроспективный; одновременный; лейтмотив и др.

Замысел как основа монтажного соединения материала. Зависимость монтажа от сверхзадачи театрализованного действия. Особенности монтажного соединения музыкальных, хореографических, театральных и других выразительных средств.

2.6. Художественный образ и виды образности в сценариях театрализованных представлений.

Понятие «образ» и «образность». Художественный образ как форма мышления в искусстве, как особая форма отражения и познания действительности. Образность как средство повышения эффективности воздействия на аудиторию.

Триединство художественного образа: жизненная правда, мысль автора, вымысел. Характерные черты художественного образа. Единичное, особенное, всеобщее - составляющие образа. Образное решение публицистической информации. Факт, документ и ассоциативное исследование заключенной в них информации. Сценарно - режиссёрский ход, (сценарный ход, режиссёрский приём) как образное решение авторской концепции. Жанр, стиль, стилизация и их взаимосвязь. Средства искусства в создании художественного образа. Символ, метафора, аллегория, гиперболы, литота - ведущие средства создания образности в сценариях театрализованных представлений. Условия заключения «условного». Художественный образ: «микрообраз», «макрообраз», «мегаобраз», «образ произведения искусства».

Виды образности театрализованных представлений:

- событийная, символическая, персонифицированная, реальная.

Пути создания художественного образа театрализованных представлений.

Выстраивание образа по законам литературы. Художественное слово - основное средство выразительности.

Монтажный путь создания образа. Публицистическое слово, средства искусства как основные слагаемые образа.

Рождение образа по законам театрального искусства. Образное решение авторской мысли. Синтез слова, музыки, света, звука, предмета - символа и т.д.

Отбор, обобщение, типизация как принцип создания художественного образа.

2. 7. Этапы работы над созданием сценариев театрализованных документально-художественных представлений и праздников.

Работа над сценарием - первоначальный момент творчества режиссёра. Сценарий – драматургическая основа театрализованного действия. Структура сценария. Художественный и психолого-педагогический аспект сценария. Сценарий как художественная организация материала и организация действий участников праздничного действия.

Событийная основа сценариев театрализованных действий.

Этапы работы над сценарием. Анализ события. Поиск и анализ документального (местного) материала. Методика работы по разработке смыслового каркаса. Формулирование темы, постановка проблемы. Авторская концепция. Постановка цели педагогического воздействия сценария. Определение блоков, эпизодов и сценических заданий. Художественно-образное решение театрализованной документально-художественной программы.

Факторы, влияющие на создание сценарно-режиссёрского замысла театрализованного действия. Влияние документального материала на создание сценарного замысла программы. Условия сценической площадки. Определение формы, жанра.

Поиск драматургического хода и художественного приёма как один из важных этапов творческого процесса создания сценария. Влияние сценарно-режиссёрского хода на целостность и композиционную завершенность театрализованного действия. Выстраивание сюжета. Соблюдение принципов отбора документального и художественного материала. Монтаж материала. Использование приемов монтажа. Особенности выстраивания конфликта. Образное решение материала. Литературная работа по созданию сценария.

Литературная запись сценария. Слово – основная значимая единица языка. Изобразительные средства языка. Многозначность слова. Роль тропа в работе сценариста. Тропы: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, метонимия, аллегория и др. Сюжетообразующие приёмы сценариев: приём повтора; приём доведения до абсурда; приём буквализации образного выражения /метафоры, фразеологизма/; приём переосмысления заимствованного сюжета; приём загадки /отстранение, ассоциация, сравнение/ и т. п. Литературные формы, используемые в драматургии театрализованного действия.

Элементы сценария: ремарка (описательная часть), монолог (дикторский текст, текст ведущего), диалог.

Типичные ошибки сценарной работы.

2. 8. Сценарно-режиссёрский замысел массового спортивно-художественного представления и его особенности.

Спортивно-художественное представление как монтажное массовое действие. Масса - главный герой представления. Стадион – главная

сценическая площадка представления. Одноразовость представления. Режиссёр – автор сценария.

Режиссерский замысел как образно-эмоциональное видение будущей постановки. Компоненты и особенности сценарно-режиссерского замысла массового спортивно-художественного представления. Художественный фон - живой экран спортивно-художественного представления.

Обстоятельства, влияющие на рождение сценарно-режиссёрского замысла массового спортивно-художественного представления. Событийная основа сценария. Проблема. Гражданская позиция сценариста. Изучение площадки. Временные условия постановки. Участники и их возможности. Экономические и репетиционные сложности постановки. Взаимосвязь идейно-тематической и постановочной основы сценарно-режиссёрского замысла.

Эпизод - основа спортивно-художественного представления на стадионе. Содержание праздника и идейно-тематическая направленность эпизода. Сценарно-режиссерский замысел эпизода. Драматургический иконструктивный подходы к образному решению эпизода.

План-сценарий массового спортивно-художественного представления, его творческая и организационная функции. Структура плана-сценария. Композиционно-постановочный план как схематическое решение формы представления.

Основная литература:

1. Аль, Д. Н. Основы драматургии: учебное пособие. – 5-е изд. /Д. Н. Аль; С-Петербур. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2011. - 280с.
2. Бирюкова, Т. П. Особенности сценария культурно-досуговых программ как средства инкультурации личности / Т. П. Бирюкова. // Социальная педагогика. Проблемы инкультурации личности. – Мн. Четыре четверти, 2007. – С. 52-59.
3. Богданов, И. А. Драматургия эстрадного представления: Учебник /И. А. Богданов, И. А. Виноградский. - СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 424 с.
4. Воронова, Е. Праздник своими руками. От совета до сценария / Е. Воронова. - Ростов на Дону, 2005.
5. Гавдис, С. И. Основы сценарного мастерства. Учебное пособие для студентов специальности 070209 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» /С.И. Гавдис. – Орёл: ОГИИК, полиграфическая фирма «Картуш», 2005. – 242.
6. Гуд, П. А. Тэхналогія стварэння свята: вучэб. дапам. – 2- выд., стэрэатып /П. А. Гуд. - Мн.: Бел. дзярж. ун-т. культуры и мастацтвау, 2008. - 224 с.

7. Зуев, В. Юмор в разных жанрах / В. Зуев. - СПб., 2006.
8. Карнавалы. Праздники. //Серия «Самые красивые и знаменитые» /Под ред.Т. Кашириной, Т. Евсеевой. М., 2005.
9. Козловская, Л. И. Культурно-досуговые программы в структуре социокультурной деятельности /Л. И. Козловская // Социальная педагогика. Проблемы инкультурации личности. – Мн. Четыре четверти, 2007. – С. 43-51.
10. Лавлинский, С. Г. Сценарно-режиссёрские технологии массового праздника: теория и практика. Учебное пособие для студентов по специальности 070209 Режиссура театрализованных представлений и праздников /С. Г. Лавлинский, М. В. Майборода. – М.: 2010.
11. Мойсейчук, С. Б. Режиссура культурно-досуговых программ: учеб.-метод. пособие /С. Б. Мойсейчук. - Минск: Белорус. Гос.ун-т культуры и искусств. 2011. - 99 с.
- 12.Павлов, М. М. Театр поэтического представления: Учебное пособие /М. М. Павлов. – СПбГУКИ. – 2-ое изд., доп. - СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2011. – 100с.
13. Петров, Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления: режиссуры, технологии, организации и методики /Б.Н. Петров. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. - 376 с., с ил.
- 14.Праздничная культура России: традиции и современность: материалы Всероссийской с международным участием науч.-практ. конф. (г. Орёл, 15-16 марта 2012 г.) Орловский гос. ин-т искусств и культуры; ред. колл.: С. И. Гавдис, А. Ю. Титов, И. И. Банникова, В. В. Белозёрова. – Орёл: Горизонт, 2012. - 231 с.
- 15.Проблемы формирования профессионального мастерства будущих режиссёров театрализованных представлений и праздников. Материалы межвузовского научно-методического семинара (2 -3 марта 2007г.) - Орёл: ОГИИК, 2008. -123 с.
- 16.Скорород, Н.С. Как инсценировать прозу: Проза на русской сцене: история, теория, практика / Н.С. Скорород. – СПб.: «Петербургский театральный журнал», 2010.- 344с.:ил.
- 17.Шилов, Н. П. Что должен уметь сценарист: Школа и Мастерская: Методические рекомендации по выполнению тренинговых и практических работ курса «Теория драмы и основы сценарного мастерства» /Н.П. Шилов. – Челябинск: Челябинская академия культуры и искусств. – Челябинск, 2008. – 158 с.
- 18.Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: Учеб. - метод. пособие /И. Б. Шубина. - Ростов на Дону, 2006.

Дополнительная литература:

1. Аль, Д. Н. Основы драматургии. Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств /Д. Н. Аль. - СПб.: СПбГАК, 1995. – 64 с.
2. Аль, Д.Н. Основы драматургии. Учебное пособие / Д. Н. Аль. -

М.,1998

3. Волькенштейн, В.И. Драматургия Изд. 5-е/ В. И. Волькенштейн. - М.,1969.

4. Гагин, В.Н. Выразительные средства клубной работа / В. Н. Гагин - М.,1983.

5. Генкин, Д. Сценарное мастерство культпросветработника / Д. Генкин, А. Конович. - М., 1984.

6. Генкин, Д. Массовые театрализованные представления. Учебно-методическое пособие ВНМЦНТ и КПР / Д. Генкин, А. Конович. - М., ЛГИК, 1985.

7. Жарков, А.Д. Технология культурно -досуговой деятельности. Учебное пособие /А. Д. Жарков. - М., МГУК, 1998.

8. Культурно-досуговая деятельность: Учебник / Под научной ред. Академика РАЕН А.Д. Жаркова и профессора В.М. Чижикова. - М.: МГУК, 1998.

9. Литвинцева, Г.Д. Сценарное мастерство. Методическое пособие для редакторов и методистов /Г.Д. Литвинцева. НМЦ. - М., МКРСФСР ВНМЦНТ и КПР, 1989.

10. Массарский, С.М. Сценарий рождается в клубе. Пособие для работников клубных учреждений, КСК, ПК и О / С.М. Массарский . - М.: Мин.культ.СССР ВНМЦНТ и КПР, 1988.

11.Марков, И. О. Сценарная культура режиссёров театрализованных представлений и праздников. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов и студентов вузов культуры и искусств / О. И. Марков.- Краснодар: 2004, - 408 с.

12.Марков, О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба /О. И. Марков. - М.: Просвещение, 1988.

11. Петров, Б.Н. Спортивно-художественные представления на стадионе /Б.Н.Петров. - Л.: ЛГИК, 1988.

12. Плоткин, В. И. Введение в теорию и практику инсценирования: методическое пособие для студентов / В.И. Плоткин. - СПб., 2001. – 156 с.

13. Сидельников, В.С. Образное решение агитпредставления / В. С. Сидельников.- М., 1981.

14. Чечетин, А.И. Искусство театрализованных представлений / А. И. Чечетин. - М., 1988.

15. Чечетин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: уч.пос /А. И. Чечетин.- М. Просвещение, 1981.

16. Чечётин, А. И. Основы драматургии: Учебное пособие для вузов культуры и искусств / А. И. Чечетин. - М.: МГУКИ, 2004.

17. Шилов, Н. П. Сценарное мастерство: Учебное пособие /Н. П. Шилов. – Челябинск: ЧГАКИ, 2000. – 56 с.

3. Вопросы комплексной программы по дисциплине: «Режиссура театрализованных представлений и праздников» и «Методика работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников».

3.1. Профессия режиссёр. Функции режиссёра театрализованных представлений и праздников.

Понятие «Режиссура». Особенности режиссёрского творчества. Сложность и значимость профессии «режиссёр». Многогранность режиссёрской деятельности.

Классическая режиссура фундаментальная основа профессиональной деятельности режиссёра театрализованных представлений и праздников.

Театральная этика К.С.Станиславского как моральный кодекс поведения в творческом коллективе, основа идейной направленности в творчестве.

Основные требования к профессиональным навыкам режиссёра театрализованных представлений и праздников. В. И. Немирович-Данченко о триединстве функций режиссёра и их преломление в режиссуре театрализованных представлений и празднеств. Режиссёр-толкователь, режиссёр-воспитатель и режиссёр-организатор.

Личностные качества режиссёров современных театрализованных действ. Нравственные принципы в искусстве режиссёра. Режиссёр-гражданин, режиссёр-художник, режиссёр-трибун.

Театрализованные представления и праздники как явление искусства. Организация зрительского восприятия. Действенность, коллективность, «развёрнутость на зрителя», эффект соучастия и сопереживания зрителя.

Специфические особенности творчества режиссёра театрализованных представлений. «Социальный заказ» как начало деятельности режиссёра театрализованных представлений и праздников. Режиссёр – автор театрализованного действия. Три этапа авторско-режиссёрского процесса создания массового действия: режиссёрский замысел; драматургическая обработка жизненного материала; воплощение сценарно-режиссёрской разработки театрализованного действия. Отсутствие постоянного творческого коллектива. Синтетичность исполнителя в театрализованном представлении. Работа с самодеятельными и профессиональными коллективами. Работа с реальным героем. Использование церемониально-обрядовых действий. Разнообразие и особенности сценических площадок. Многообразие и специфичность средств выразительности театрализованных представлений и праздников. Масса как главный герой театрализованных представлений. Особенности репетиционного процесса. Организация праздничного пространства и зрительской аудитории. Техническое и транспортное обеспечение.

Праздничный календарь как основа деятельности режиссёра театрализованных представлений и праздников.

3.2. Традиционные и специфические средства выразительности массовых праздников.

Художественно-выразительные средства режиссуры театрализованных представлений и праздников. Функции и специфичность их использования на открытых и нетрадиционных площадках.

Традиционные средства выразительности массовых праздников.

Слово и его разновидности. Музыка и её использование в театрализованных представлениях на открытых площадках. Значение музыки в массовых эпизодах. Хореография, пантомима, как неотъемлемые средства выразительности.

Пластика и хореография в массовом театрализованном представлении. Выразительные возможности человеческой пластики. Пантомима и специфика её использования в театрализованном представлении. Выразительность характерного, народного, классического, эстрадного, спортивно-бального, современного танца.

Театральное и изобразительное искусство в режиссуре театрализованных представлений и празднеств.

Кино, диопроекция как выразительные средства режиссуры театрализованных представлений. Документальное, художественное, любительское кино. Функции видеоряда как средства эмоционального воздействия.

Цирковое искусство и его возможности в раскрытии значимой темы и утверждении высокой идеи массового действия.

Спорт и его использование в режиссуре массовых площадных и стадионных действий.

Свет и его возможности. Световое решение образа. Роль света в создании атмосферы театрализованного действия.

Особенности и возможности использования в театрализованных представлениях и праздниках костюмов, реквизита, бутафории.

Синтез средств выразительности театрализованных представлений и празднеств.

Специфические средства выразительности театрализованных представлений и празднеств. Ростовые куклы и маски в театрализованных представлениях и празднествах.

Промышленная и сельскохозяйственная техника, животные, силы природы как специфические средства выразительности. Возможности использования окружающего пространства.

Приёмы использования специфических средств выразительности в современной режиссёрской практике.

Функции использования специфических средств выразительности в режиссуре массовых действий.

3.3. Атмосфера, её слагаемые и особенности создания атмосферы театрализованных представлений и праздников.

Сценическая атмосфера как средство выразительности режиссёра и способы её создания в театрализованном представлении и празднике. Праздничная ситуация. Реклама в создании атмосферы. Благоустройство и декоративно-художественное оформление праздничного пространства. Репетиционный процесс на открытых площадках. Предпраздничная деятельность организаторов и участников праздничного действия. Художественные средства выразительности в создании атмосферы праздничного действия (музыка, поэзия, хореография, пластика, жанры песенного, циркового искусства, и др.) Церемониально-обрядовые действия. Реальные герои праздничных действий. Использование исторических мест в проведении театрализованного действия: мемориальных комплексов, подлинных документов, вещей и другого документального материала для создания атмосферы праздничного действия. Действие главного героя – массы в создании сценической атмосферы массового театрализованного представления. Массовые мизансцены. Пластическое решение массового действия. Чередование темпо-ритма разножанровых номеров, эпизодов, участников театрализованных представлений и праздников в создании сценической атмосферы. Роль костюмов, бутафории, реквизита. Маски, ростовые куклы в создании атмосферы. Дополнительные выразительные средства. Световое решение театрализованного действия в создании сценической атмосферы. Использование техники, пиротехники, радиотехники. «Партитура атмосферы» театрализованного действия.

3.4. Мизансцена как выразительное средство режиссёра. Особенности мизансценирования театрализованных представлений и праздников.

Художественные выразительные средства режиссуры и их характеристика. Понятие мизансцена. Мизансценическая ось. Виды мизансцен. Группировки, опорные точки мизансцен. Приёмы мизансценического построения. Особенности мизансценирования массовых театрализованных представлений. Общие требования к мизансцене. Предварительная разработка мизансценической партитуры. Актёрское освоение режиссёрской мизансцены. Иносказательная образность в мизансценах массовых представлений.

Мизансцена - язык режиссера. Использование приёмов мизансценического построения в режиссуре массовых действий. Мизансцена и художественный образ театрализованного действия. Развитие мизансцены во времени и пространстве. Пластическое решение праздничного пространства на закрытых площадках, на нетрадиционных площадках и под открытым небом: подчинённость мизансцены событию, конфликту, сверхзадаче. Соотношение мизансцены и события, выделение события через мизансцену. Конфликт и мизансценическое решение. Мизансцена в образном развитии

режиссёрской мысли. Мизансцена – метафора, мизансцена – символ. Массовая мизансцена. Основные принципы выстраивания массовых мизансцен. Композиционный центр массовых мизансцен. Выделение отдельных фигур из общей массы. Главное и второстепенное в параллельном действии театрализованного представления

Мизансцена и сценическая атмосфера. Действенность мизансцен. Взаимовлияние темпо-ритма и мизансцены. «Опорные точки» для мизансцен. Предварительное решение и импровизационность в выстраивании мизансцен реального действия участников массовых зрелищ. Эмоциональное воздействие мизансцен. Выразительность мизансцен. Работа с художником. Планировка декораций. Мизансценирование на макете. Мизансценические партитуры театрализованного действия.

3.5. Особенности режиссуры театрализованных представлений.

Театрализованное представление как составная часть праздника. Виды театрализованных представлений, их характеристика (по месту проведения, по содержанию, по жанрам, по количеству исполнителей, по возрасту, по степени использования средств художественной выразительности). Театрализованные представления: орнаментально-декоративные зрелища и сюжетно-образные спектакли. Сюжетные театрализованные представления. Принципы организации театрализованных представлений. Соотношение документального и художественного материала в создании театрализованных представлений. Номер и эпизод в театрализованном представлении. Условность в режиссуре театрализованных действий. Образность через иносказательные средства выразительности. Средства художественной выразительности в образном решении каждого эпизода и всего представления. Зрелищность, синхронность, контрапункт, укрупнение жеста. Мизансценическое решение. Темпо - ритм массового эпизода.

Особенности актёрского существования в театрализованных представлениях. Приём трансформации и маски.

Театрализованные и театральные представления в закрытых помещениях и под открытым небом. Множественность площадок. Масштабность сценического пространства. Специфика средств выразительности. Декорационное и световое оформление в создании сценической атмосферы представления. Художественный фон. Образно-пространственное решение представления. Поиск пластического решения. Использование техники, пиротехники, радиотехники.

Особенности организационно-творческой деятельности режиссёра в процессе работы по созданию театрализованных представлений в закрытых, открытых и нетрадиционных сценических площадках.

Режиссёрская документация.

3.6. Особенности режиссуры театрализованного концерта.

Понятие «концерт». Разновидности концертных программ. Концертный номер – основа концертной программы. Принципы построения концертных программ. Театрализованный концерт как разновидность театрализованного представления. Особенности жанров театрализованных концертов. Идеино-тематическая основа концерта. Режиссура театрализованного концерта. Режиссерский замысел театрализованного концерта. Определение структуры концерта. Режиссерский ход и его роль в организации сквозного действия. Поиск образного решения сценарно-режиссерского хода. Отбор номеров и формирование тематических эпизодов, блоков. Принципы отбора концертных номеров. Соответствие номеров сценарно-режиссёрскому замыслу. Жанровое и стилистическое единство представления. Зрелищность и эмоциональная заразительность. Доступность и высокохудожественность. Новизна. Жанровое разнообразие. Количественный состав исполнителей. Особенности композиционного построения концерта. Творческий монтаж в выстраивании эпизодов и всей программы концерта. Пролог и финал театрализованного концерта. Выразительные средства режиссуры театрализованного концерта. Видеоряд, использование новейших технологий. Сценическая атмосфера концерта, каждого эпизода. Мизансценическое решение эпизодов. Выстраивание массового финала. Метафора, символ в режиссёрском решении театрализованного концерта. Темпo -ритм номера, темпo -ритм каждого эпизода, темпo -ритм концерта и их взаимовлияние. Особенности режиссуры театрализованных концертов на больших открытых площадках. Разработка режиссерской документации. Монтажный лист, партитуры концерта. Организационно-творческая деятельность по подготовке концерта. График репетиций. Особенности репетиционной работы.

3.7. Концертный номер как основной структурный элемент театрализованного концерта.

Концертный номер как краткая художественная форма сценического произведения искусства. Жанровые разновидности концертных номеров и их характеристики. Синтез жанров и «жанровая чистота». Концертный номер и его специфические особенности. Особая природа отношений артиста со зрительным залом.

Содержательность номера, композиционная завершенность. Кратковременность – основной фактор, определяющий специфику номера. Актуальность, лаконичность, универсальность, образность, юмористическая окраска номера. Зрелищность и яркость формы. Концентрация действия. Особенности драматургического и режиссёрского решения номера. Характеристика основных выразительных средств. Трюк как средство выразительности номера. Понятие «трюк» и его место в режиссуре театрализованных представлений. Трюк – как алогизм обычного, выражение обыденного через эксцентрическое его проявление

Трюк, как определяющее действие циркового искусства. Трюк – основа номеров оригинального рода. Виды эксцентрического трюка: действенный, действенно-словесный, словесный. Формы эксцентрического трюка: нарушение пластики, неожиданное или контрастное действие, использование специального реквизита с особой зарядкой. Трюк как основной организатор номера, его участников, его композиции. Сочетание трюков, трюковые комбинации - основа построения номера оригинального жанра. Действенная природа трюков. «Трюковое действие». Драматургические функции трюка. Образное решение трюка.

Основные принципы создания и построения номеров различных жанров.

3.8. Особенности драматургии и режиссуры театрализованного вечера.

Театрализованные тематические вечера как разновидность документально-публицистических программ. Специфические особенности документальной драматургии. Публицистичность как характерная черта театрализованных вечеров.

Жанры тематических вечеров и их характерные особенности.

Особенности создания сценарно-режиссёрского замысла вечера. Документальный материал, реальный герой / конкретный человек, группа, коллектив/, как основа сценарно-режиссёрского замысла театрализованного вечера.

Поиск образного решения документального материала каждого эпизода. Художественный материал как средство выразительности. Соблюдение соотношений художественного и документального материала в сценарии. Принципы отбора документального и художественного материала. Принципы выбора реального героя. Особенности композиционного построения сценариев театрализованного вечера. Конфликт и его особенности. Эпизод - основа драматургии тематического вечера. Структура эпизода. Реальный герой – центральное звено эпизода тематического театрализованного вечера. Режиссёрско-постановочные приёмы синтеза монтажа документального и художественного материала. Особенности монтажных соединений выразительных средств (музыка, чтение, хореография, кино т. д.). Сценарно-режиссёрский ход тематического вечера как главное связующее звено каждого эпизода.

Требования к литературному сценарию театрализованного тематического вечера.

Работа по воплощению сценария. Режиссёрская документация и её функции. Режиссура пролога и финала вечера. Работа с исполнителями и участниками вечера. Режиссура выхода и выступления реального героя. Организация реального действия участников как важнейшее средство выразительности театрализованного вечера. Использование приёмов вовлечения зрителя в действие.

3.9. Понятия «обычай», «обряд», «традиция», «ритуал», «церемония».

Особенности режиссуры современных обрядов.

Традиция как средство стабилизации и воспроизводства утвердившихся в данном обществе отношений. Обычай и обряд как традиционные формы передачи культуры. Их сходство и различия. Символический характер обрядового действия. Церемония как символическое действие. Ритуал как определенный порядок символических действий в церемониально-обрядовой программе.

Разновидности церемониально-обрядовых программ.

Событийная основа обрядового действия. Документальный характер церемониально-обрядовых действий. Композиционная завершенность программы. Своеобразие конфликта. Церемониально-обрядовые действия как неотъемлемый компонент современных обрядов.

Особенности режиссуры современных обрядов. Событийная, символическая, реальная, персонифицированная образность в современных обрядах. Атмосфера обрядового действия и её слагаемые. Разнообразие средств выразительности. Художественное оформление праздничного пространства. Использование обрядовой символики. Традиции и новации в современном обряде.

Импровизационность обрядового действия. Роль ведущего современного обряда. Особенности работы с реальными героями. Использование возможностей аудитории обрядового действия.

3.10. Особенности режиссуры современного массового праздника.

Массовые праздники, как художественное отражение реальных событий, синтезирующие действительность с различными видами искусств.

Деятельность режиссёра по созданию массового праздника. Влияние особенностей игровых площадок на сценарно-режиссёрский замысел и жанровое решение праздника. Взаимодействие с общественными организациями на этапе формирования замысла.

Основные требования к праздничному действию.

Композиционное построение массового праздника, элементы композиции в организации действия праздника. Комплексность структуры массового праздника. Пролог, эпизоды, финал праздника. Значение эпизода как основного структурного элемента массового праздника. Соединение в едином событийном ряду праздничного действия театрализованного представления, официального торжества, театрализованного митинга, тематического вечера, народного гуляния.

Создание оргкомитета. Работа с исполнителями и участниками праздника. Особенности организации действия в празднике. Виды «героев»

массового праздника. Реальный герой и особенности работы с ним в период подготовки и проведения массового праздника.

Принципы и приёмы режиссуры театрализованных представлений и праздников. Использование документальных, традиционных, иносказательных и специфических средств художественной выразительности в образном решении праздничных событий, использование новейших технологий современной режиссуры.

Программирование активизации участников массового действия Приемы вовлечения зрителей в действие. Игра, как средство включения участников праздника в действие. Повсеместность и одновременность развития праздничного действия

Организация сценических и игровых площадок на открытом пространстве. Решение планировки действий на улице в парке, на площади, в музейном комплексе и т.п. Декоративно-художественное решение праздничного пространства. Техническое обеспечение в различных условиях праздничного пространства. Транспортное обеспечение площадок.

Подведение творческих итогов.

3.11. Организация реального действия масс как важнейшее выразительное средство режиссуры театрализованных праздничных действий.

Активизация как условие эффективности педагогического воздействия на праздничную аудиторию. Использование приёмов активизации аудитории в процессе подготовки и проведения театрализованных представлений и праздников. Вовлечение потенциальной аудитории в подготовку праздника как способ ее активизации.

Создание праздничной ситуации и вовлечение аудитории в подготовительную работу по организации и подготовке праздничных действий.

Приёмы активизации аудитории современных праздничных действий: вербальный (прямое обращение к зрителю), физический (шествия, переключки, вставания, переходы и т. п., метод заключения со зрителем условий игры (сценарно-режиссёрский ход, художественный приём), игры как таковой, церемониально-обрядовые действия.

Организация реального, символического и ритуального действия, создание игровой ситуации, коллективное исполнение песен, танцев, физических упражнений, организация содействия героям театрализованного представления, создание «ситуации художественной самодеятельности» (по Маркову О. И.) и т. п.

Приёмы заманивания, провокации, приём «подсадных уток» и др.

Создание «очагов заражения» (по Коновичу А. А.) в различных точках праздничного пространства.

Программирование активизации аудитории в сценарии театрализованных программ – важное требование к сценарной работе.

Требования композиции к программированию активизации аудитории. Зритель, участник, организатор, инициатор праздничных действ.

3.12. Режиссура современных народных праздников.

Народные праздники и их особенности. Годовой цикл народных праздников. Рождество, Зимние святки, Русская Масленица, Сороки, Троица, Иван Купала, Кузьминки и др. Традиции и новации календарных праздников - основа создания сценарно-режиссёрского замысла народных праздников. Использование традиционных форм песенного танцевального, обрядово-игрового национального фольклора. Разнообразие игровой культуры народных праздников. Использование церемониально-обрядовых действ. Гадания, народные игрища и забавы, хороводы, ряженье, катание с гор, прыганье через костёр и др. традиционные игровые элементы народных праздников. Зависимость замысла от выбора места проведения праздника. Природный ландшафт - органичные условия для организации народного гуляния. Максимальное использование особенностей «сценической площадки». Театрализация реального действия. Программирование включения аудитории в действие. Использование основных приёмов организации игровой деятельности и активизации аудитории. Аллегорические, персонифицированные образы в народных праздниках. Символ народного праздника как объединяющее начало праздника. Создание атмосферы «погружения в народную игру» в условиях современного народного праздника. Использование традиционных и специфических средств выразительности. Своеобразие декорационно-художественного оформления праздничного пространства. Герои праздника. Множественность площадок, одновременность действия, многожанровость, слияние самодеятельного и профессионального искусства, яркость, зрелищность, веселье, импровизационность, игра – характерные черты народного праздника. Особенности организации праздника. Своеобразие репетиционного процесса. Оргкомитет, штаб праздника и их деятельность. Техническое и транспортное обеспечение праздника. Обеспечение безопасности.

3.13. Особенности режиссуры фестивалей.

Фестивали, их разновидности. Функции фестивалей. Фестивали самодеятельного профессионального искусства. Фестивали песни, музыки, театра, танца. Фестиваль театрализованных представлений и праздников. Фестивали классического, фольклорного, народного, эстрадного, спортивно-бального искусства и их особенности. Специфика подготовки и проведения фестивалей. Масштабность, массовость фестивалей. Поэтапное развитие фестиваля, длительность по времени. Конкурсная основа фестиваля. Условия проведения фестивалей. Разработка документов по условиям проведения фестивалей. Положение о проведении фестиваля и основные

требования к его разработке. Жюри фестиваля. Фестиваль как комплекс форм и жанровых разновидностей представлений и праздников. Композиционная структура фестиваля. Открытие и закрытие фестиваля как две самостоятельные формы, их значимость. Структура открытия и закрытия фестиваля. Разнообразие площадок и условий открытия и закрытия фестивалей, их жанровое многообразие. Зависимость сценарно-режиссёрского замысла проведения фестиваля от его содержательности, жанровой наполненности и социально-педагогических функций. Организационная работа по подготовке и проведению фестиваля. Создание оргкомитета, штаба, режиссёрско-постановочной группы. Организация репетиционной работы по подготовке праздничных фестивальных действий.

3.14. Особенности режиссуры массовых спортивно-художественных представлений и праздников.

Массовые спортивно-художественные представления и празднества как синтез спорта и искусства. Сценическая площадка – площадь, стадион. Главный герой представления - масса участников.

Специфические выразительные средства массовых спортивно-художественных представлений на стадионе: массовые упражнения /вольные, поточные, пирамидковые/, построения и перестроения, сольные и групповые вставные номера. Индивидуальные и групповые предметы. Постановочные возможности предмета в массовых спортивно-художественных представлениях. Монтаж и его особенности в режиссуре театрализованных представлений на стадионе. Смысловая и техническая функции монтажа. Технический монтаж. Открытый и закрытый монтаж...

Художественный фон как специфическое средство режиссуры спортивно-художественного представления. Функции художественного фона. Фонирующий флажок – мозаичная основа фона. Рисованный фон. Взаимосвязь действия на поле стадиона, гаревой дорожке и художественным фоном. Управление фоном.

Режиссёр – автор сценария. Режиссёрско-постановочная группа. Режиссёрская документация массового спортивно-художественного представления.

План-сценарий представления - как руководящий документ по подготовке массового спортивно-художественного представления. Композиционно-постановочный план. Работа по воплощению композиционно-постановочного плана. Формы организации репетиционной работы. Особенности репетиционной работы с большой массой участников. Одноразовость представления

Спортивно-художественный праздник на стадионе. Особенности организации и проведения спортивного праздника на воде во дворце спорта, на поле стадиона, в парке.

3.15. Художественное оформление театрализованных представлений. Работа с художником. Цветовое и световое решение представлений.

Художник - сорежиссёр. Владение формой. Фабула, жанр, эпоха для художника – ключ к решению.

Основные законы композиции: закон единства содержания и формы, закон типизации, закон контраста, закон целостности. Сильная и слабая диагональ. Композиция на плоскости (приглашение, афиша, оформление задника и пр.), композиция в пространстве (декорации, объёмное оформление задника и сцены). Расположение мебели, реквизита, декораций и актёров по отношению друг к другу. Симметрия и асимметрия. Центральная, зеркальная симметрия.

Роль цвета в композиции. Сочетание цветового решения (пастель, контраст, сочетающиеся и не сочетающиеся тона).

Разновидности художественного оформления: пригласительный билет, афиша, оформление фойе, зрительного зала, порталов, задника, кулис и т.п. Требования к афише (цвет фона и шрифта, форма шрифта, размер шрифта, композиционное построение афиши, символы, эмблемы, заставки, орнамент).

Разновидности материала для декораций: ткань, ленты, бумага, картон, фанера, кубы различной конфигурации, ширмы, воздушные шары различной формы и пр.

Варианты светового решения представления. Использование световой аппаратуры и её эффекты («пистолеты», «пушки», прожектора, «лягушки», софиты, лазерный луч, светомузыкальная аппаратура, цветные фильтры и пр.)

Отличительные особенности оформления театрализованных представлений на закрытой (сцена) и открытой площадке (площадь, улица, стадион). Образное решение представлений (качели, карусели, земной шар и т.п.) Художественный фон, пиротехника, транспаранты, воздушные шары и пр. Масштаб оформления на закрытых и открытых площадках.

3.16. Особенности организационно-постановочной деятельности режиссёра массовых театрализованных представлений и праздников.

Специфические особенности организационно-творческой деятельности режиссера-постановщика. Режиссёр толкователь, режиссёр педагог, режиссёр организатор.

Оргкомитет и «Штаб» праздника, его состав, функции и особенности деятельности. Состав постановочной группы и последовательность ее организационной работы. Связь с различными организациями в ходе подготовки праздника. Подготовка документации праздника. Оформление постановочного плана. Монтажный лист. План подготовки. План проведения. Особенности работы постановщика с художником, балетмейстером, режиссёром по свету и звуку, режиссёром видео и лазерной проекции и другими членами постановочной группы.

Работа режиссера с постановщиками по различным жанрам. Виды репетиционной работы режиссёра-постановщика.

3.17. Организация и управление репетиционным процессом.

Особенности организации и управления репетиционным процессом. Два основных периода репетиционного процесса.

Подготовительный: разработка сценарно-режиссёрской экспликации; создание режиссёрско-постановочной группы; составление графика работ и репетиционного плана; изготовление декораций, реквизита; бутафории, необходимых для репетиций; чистовой и рабочих фонограмм; рекламная компания; ориентировочная установка светозвуковой аппаратуры; проведение лекций, бесед, экскурсий; изготовление макета, занятия по вокалу, хореографии, пластике, работа с режиссёрами по спорту, цирку; подбор музыкантов-исполнителей; репетиции в репетиционных помещениях; изготовление париков, наклеек, пробы грима; репетиции оркестров; создание и репетиции отдельных номеров, сцен, эпизодов. Особенности работы по составлению графика репетиций. Массовость и большой количественный состав участников праздничного действия, массовые номера. Особенности репетиционных площадок, условия доставки на репетиции.

Основной период. Репетиции с руководителями творческих групп и технических служб. Репетиции на сценической площадке; корректировка музыкального оформления по рабочей фонограмме; ориентировочная установка переносных и постоянных световых приборов; составление предварительной световой партитуры; репетиции на сцене в основных декорациях; светомонтировочные репетиции; монтировочные репетиции без исполнителей; составление, корректировка световой и звуковой партитур; прогоны в полном оформлении; Задачи монтировочной (технической), сводной, прогонной, по вызову и генеральной репетиций. Сдача представления. Режиссерская партитура. График репетиций, план-схема сценических площадок, их назначение и содержание.

Генеральные репетиции; обсуждение и корректировка постановки; праздник.

Материально-техническое обеспечение праздника. Транспортные средства. Обеспечение безопасности праздника.

Литература:

1. Баринов В. А. Художественно-образная структура циркового искусства: монография / В. А. Баринов.- М.: МГУКИ, 2005. - 192 с.
2. Богданов, И. А. Постановка эстрадного номера / И. А.Богданов. – СПб.: СПб ГАТИ, 2007.
3. Буткевич, М. М. К игровому театру. Лирический трактат. – 2-ое изд. / М. М. Буткевич. - М.: Изд-во «ГИТИС», 2005. - 702 с.
4. Веденеев, Г. А. Массовые Российские праздники: состояние и тенденции развития / Г.А.Веденеев. – Волгоград: ВГИК, 2008. -135с

5. Гавдис, С. И. Основы сценарного мастерства. Учебное пособие для студентов специальности 070209 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» /С. И. Гавдис. - Орёл: ОГИИК, Полиграфическая фирма «Картуш», 2005. – 242 с.
6. Георгий Товстоногов репетирует и учит /Литературная запись С. Лосева. - Санкт-Петербург: «Балтийские сезоны». 2007. - 608 стр., илл.
7. Горюнова, И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений / И. Э. Горюнова. – СПб. Композитор, 2009. – 204с.
8. Жарков А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. Учебник для студентов вузов культуры и искусств / А. Д. Жарков.– М.: Изд.Дом МГУКИ, 2007. – 480 с.
9. Золотницкий, Д.И. Закат театрального Октября /Д. И. Федер. Агенство по культуре и кинематографии, Рос. ин-т истории искусств / Д.И. Золотницкий. – СПб.: РИИИ, 2006. 464 с.
- 10.Лавлинский, С. Г. Сценарно-режиссёрские технологии массового праздника: теория и практика. Учебное пособие для студентов по специальности 070209 Режиссура театрализованных представлений и праздников /С. Г. Лавлинский, М. В. Майборода. – М.: 2010.
- 11.Мастерство режиссёра. 1- 5 курсы /Под общей ред. Н.А. Зверевой. – М.: РАТИ – ГИТИС, 2007. – 534 с. – (ГИТИС – студентам. Учебники. Учебные пособия).
12. Маркова, Е.В. Марсель Марсо. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2013. – 224с. (+ вклейка, 32с.)
- 13.Мойсейчук, С. Б. Режиссура культурно-досуговых программ: учеб.-метод. пособие / С, Б, Мойсейчук.- Минск: Белорус. Гос.ун-т культуры и искусств. 2011. -99 с.
- 14.Павлов, М. М. Театр поэтического представления: Учебное пособие /М. М. Павлов. – СПбГУКИ. – 2-ое изд., доп. - СПб.: Изд-во СПбГУКИ, 2011. – 100с.
- 15.Профессиональный журнал по проблемам массовых форм театрального искусства «Театр масс» № 3-4 (ноябрь 2007 – март 2008 г.г.). – М.: Совет СТД по массовым формам театрального искусства, ООО «Издательский дом «ФортеПресс».
- 16.Профессиональный журнал по проблемам массовых форм театрального искусства «Театр масс» № 5 (октябрь 2008 г.г.). – М.: Совет СТД по массовым формам театрального искусства, ООО «Издательский дом «ФортеПресс».
- 17.Проблемы формирования профессионального мастерства будущих режиссёров театрализованных представлений и праздников. Материалы межвузовского научно- методического семинара (2 -3 марта 2007г.) - Орёл: ОГИИК, 2008. -123 с.
- 18.Работа над замыслом спектакля и его воплощение на сцене: Методическое пособие по режиссуре и мастерству актёра для студентов 111 курса ф-та режиссуры и актёрского мастерства Волгоградского государственного

- института искусств и культуры /Сост. Г. А. Веденеев. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2008. – 32 с.
- 19.Рождественская, Н. В. «Быть или казаться»: Истоки современного театра и психотехника актёра: Учебное пособие. – 2-е изд. – СПб.: Изд –во СПбГАТИ, 2011. – 96 с.
 - 20.Розовский, М. Г. Изобретение театра /Марк Розовский. – М.: АСТ: Зебра Е; Владимир: ВКТ, 2010. – 656 с.: ил.
 - 21.Рыбакова, Е. Л. Развитие музыкального искусства эстрады в современной России: традиции, перспективы исследования / Е. Л. Рыбакова. – СПб.: СПб ГУКИ, 2006. – 280с.
 - 22.Сахновский, В.Г. Режиссура и методика её преподавания: Учебное пособие для студентов театральных вузов/ В.Г. Сахновский. – М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2013. – 296 с.
 - 23.Силин, А.Д. Дорога на площадь: специфика работы режиссера при постановке массовых театрализованных представлений и праздников под открытым небом и набольших нетрадиционных сценических площадках / А.Д. Силин. – Москва. 2013– 312 с.
 - 24.Фестивальный менеджмент. Российский и зарубежный опыт: сб.ст./составитель Ф44 и редактор В.А. Бабков. – Москва: Арт- менеджер, 2007. - 424с.
 - 25.Фильштинский, В. М. Открытая педагогика. /В. М. Фильштинский. – СПб.: «Балтийские сезоны», 2006. – 368 с., 2 п. л. илл.
 - 26.Человек. Культура. Город. Журнал Департамента культуры г. Москвы Октябрь (62) / 2008. - М.: Государственное научно-исследовательское учреждение г. Москвы «Московский институт социально-культурных программ», ИПЦ «Социум», 2008.
 - 27.Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: Учеб.-метод. пособие / И. Б. Шубина. - Ростов на Дону, 2006.

Дополнительная литература:

1. Бармак, А. А. Художественная атмосфера. Этюды /А.А. Бармак. – М.: Изд-во «ГИТИС», 2004. - 320 с.
2. Богданов, И. А. О режиссуре оригинальных жанров эстрады /И.А. Богданов. – СПб.: С-ПбГАТИ, 2003.
3. Вершковский, Э. В. Режиссура клубных массовых представлений / Э.В.Вершковский.- Л.: ЛГИК, 1981.
4. Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности. Учебное пособие/А. Д. Жарков. - М., МГУК, 2002.
5. Ковакин, Л. Д. Классические основы режиссуры, специфические основы режиссуры театрализованных представлений – в пяти частях. («Основы режиссуры театрализованных форм досуга»): Учебное пособие /Л. Д. Ковакин. – Краснодар КГУКИ, 2001.

6. Конович, А.А. Театрализованные праздники и обряды / А.А. Конович. - М.: Высшая школа, 1990.
7. Культурно-досуговая деятельность: Учебник /Под научной ред. Академика РАЕН А.Д. Жаркова и профессора В.М. Чижикова. - М.: МГУК, 1998.
8. Левин, М.В. И пришёл на стадион праздник /М.В. Левин. – М., 1998.
9. Мазаев, А.М. Праздник как социально-художественное явление /А.М. Мазаев. - М.: Наука, 1978.
- 10.Марков, О. И. Сценарная культура режиссёров театрализованных представлений и праздников. Учебное пособие для преподавателей, аспирантов и студентов вузов культуры и искусств / О. И. Марков. – Краснодар, изд. КГУКИ, 2004. - 408 с.
- 11.Мочалов, Ю. А. Композиция сценического пространства / Ю.А. Мочалов. - М.: Просвещение,1981.
- 12.Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII – начало XX века /А.Ф. Некрылова. – Л.: Искусство, 1984.
- 13.Петров, Б.Н. Спортивно-художественные представления на стадионе/Б.Н. Петров. - Л.: ЛГИК, 1988.
- 14.Политический театр в массовой культурно-просветительной работе: сб. науч. тр. /Л.: ЛГИК, 1987.
- 15.Режиссура театрализованных массовых праздников: метод. Рекомендации/Л.: ЛГИК, 1987.
- 16.Рубб, А. А. Пока занавес закрыт /А.А. Рубб. - М.: Сов. Россия, № 5, 1987.
- 17.Рубб, А. А. Феномен эстрадной режиссуры. Опыт исследования /А.А. Рубб.- М.: «Луч», 2001.
- 18.Сегал, М.Д. Физкультурные праздники и зрелища / М.Д. Сегал. - М.: Физкультура и спорт, 1977.
- 19.Силин, А.Д. Площади - наши палитры /А.Д. Силин. - М.: Сов. Россия, 1982.Силин, А.Д. Театр улиц и площадей /А.Д. Силин. - М.: Сов. Россия, 1989.
- 20.Суханов, И.В. Обычай, традиции и преемственность поколений/И.В. Суханов. М. 1976;
- 21.Уханов, И.В. Обычай, традиции и преемственность поколений / И.В. Уханов.- М.: Политиздат, 1976.
- 22.Тихомиров, Д.В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений/Д.В. Тихомиров. - М.: Сов. Россия, 1977.
- 23.Триадский, В.А. Основы режиссуры театрализованных представлений/В.А. Триадский. - М.: МГИК, 1985.
- 24.Туманов, И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта / И.М. Туманов.- Л.: ЛГИК, 1974.
- 25.Угринович, Д. Обряды. За и против /Д. Угринович. - М.: Политиздат, 1975.
- 26.Чечётин, А. И. Основы драматургии: Учебное пособие /А. И. Чечётин. – М.: МГУКИ, 2004.

27. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений /И.Г. Шароев. - М.: Искусство, 1986.
28. Шубина, И. Б. Организация досуга и шоу-программ / И. Б. Шубина. - Ростов на Дону, 2003.

Для материально-технического обеспечения используются: компьютерный класс с доступом в Интернет, видео зал с телевизором, научная библиотека института, электронный зал образовательных ресурсов.

а) программное обеспечение: Microsoft Office, Power, Point, Internet Explorer.

б) Интернет ресурсы:

- электронные библиотеки;
- eLibrary.ru, научная электронная библиотека Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, ООПБ им. Бунина;
- электронные энциклопедии: dik.academic.ru, Рунет, Кругосвет, Википедия и др.
- электронно-библиотечные системы: ЭБС «Университетская библиотека он-лайн», ЭБС «Издательства «Лань», ЭБС «Рукопт» / «Контекстум».

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ

На экзамене проверяются остаточные знания по изученным в ходе обучения дисциплинам.

Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда даны полные и исчерпывающие ответы на вопросы билета, воспроизведён полный объём необходимого материала;

теория связана с современной практикой режиссуры театрализованных представлений и праздников;

демонстрируются знания основной и дополнительной литературы;

даны ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется когда: даны обстоятельные ответы на вопросы билета, но допущены неточности, не имеющие принципиального характера;

обнаруживается не совсем полное понимание отдельных аспектов вопроса;

ответы на дополнительные вопросы даны с небольшими неточностями или не на все вопросы даны исчерпывающие ответы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда ответы на вопросы даны без глубокого понимания сути излагаемого, без связи с современной практикой режиссуры театрализованных представлений и праздников;

имеются значительные пробелы в воспроизведении материала, либо материал воспроизводится схематично;

ответы свидетельствуют лишь о понимании обучающимся заданных дополнительных вопросов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: не раскрыты вопросы билета, материал воспроизведён поверхностно, либо обнаружено полное отсутствие теоретических знаний;

с основной и дополнительной литературой обучающийся не знаком;
на дополнительные вопросы ответить не смог.

Окончательная оценка выставляется по большинству оценок членов государственной аттестационной комиссии.

V. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ БАКАЛАВРСКОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ

Выпускная бакалаврская работа представляет собой теоретико-режиссёрскую разработку по организации и проведению массового театрализованного действия /форма по выбору обучающегося/.

Выпускная бакалаврская работа включает: сценарно-режиссёрскую разработку массового театрализованного действия; теоретическое обоснование выбора темы /её актуальность и социальная значимость/; изложение идейно – тематического замысла; сценарный план; литературный сценарий; режиссёрскую документацию необходимую для воплощения сценария театрализованного действия; финансовую смету; рекламу; протокол приёма дипломной работы; рецензии; отзывы; фотографии, видеоматериал, фонограмму, макет художественно – декоративного оформления сценической площадки, на которой проводилось театрализованное действие, электронный вариант выпускной бакалаврской работы;

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ БАКАЛАВРСКОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ

1). Титульный лист:

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет социально – культурной деятельности

Кафедра режиссуры театрализованных представлений

Выпускная бакалаврская работа

« _____ »
название

Исполнитель:.....
студент 4 курса, гр. 408-р

Научный руководитель:.....

2015 г.

2).Оглавление:

Содержание

- 1.....стр. 3- 6
2.....стр. 7- 9

3). Обоснование выбора темы.

(мотив, побудивший поднять данную тему; значимость поднимаемой темы, проблемы в современной социокультурной ситуации; особенности драматургии и режиссуры, представленной формы; место и время театрализованного действия; характеристика аудитории; целевая установка; краткое содержание происходящего).

4). Идейно – тематический замысел театрализованного представления (праздника):

- а) тема, проблема;
- б) идея /авторская концепция/;
- в) конфликт:
 - сквозное действие и контрсквозное действие /между кем и кем /;
 - из-за чего /предмет борьбы/;
- г) сверхзадача, театрализованного действия – какую задачу я ставлю, какую цель преследую;
- д) сквозное действие постановки / как я иду к этой цели (сверхзадаче), т. е. что делаю (относительно идеи, конфликта).
- 1.
- 2.
- 3. и т. д.

ж)

Событийный ряд	Композиция
1. Исходное событие	1. Пролог
2. Основное событие	2. Завязка
3. Узловые события	3. Развитие действия
а)	(эпизоды)
б)	
в)	
и т. д.	
4. Центральное событие	4. Кульминация
5. Главное событие	5. Развязка
6. Финальное событие	6. Финал

5). Сценарный план / структура театрализованного действия /:

Пролог, название и тема эпизодов, перечень единиц сценической информации, финал, сценарно-режиссёрский ход;

6). Литературный сценарий /форма театрализованного действия, название, подробная литературно-режиссёрская разработка, список использованной литературы /.

7). Постановочный план /полное описание действия, принцип оформления сценической площадки, манера игры и т.п. или монтажный лист.

8). Партитуры: световая; звуко-шумовая; смены декораций; видео - ряда;

9). Выписки и эскизы по художественно – декоративному оформлению:

выписки: по декоративному оформлению; по реквизиту; по бутафории; по костюмам; по звуку и музыке;

эскизы:

- художественно – декоративного оформления сценической площадки;

- художественно – декоративного оформления каждой площадки /эпизода /;

- эскизы костюмов;

10). План подготовки театрализованного действия;

11). График репетиций;

12). План проведения;

13). Финансовая смета;

14). Реклама: информация в СМИ, театрализованная реклама, афиши, программы, буклеты, приглашения;

15). Список использованной литературы по теоретическому оформлению бакалаврской работы;

16). Протокол приёма дипломного театрализованного представления /праздника, вечера, концерта/;

17). Рецензии /не менее двух /;

18). Отзывы: отзыв научного руководителя; отзывы, опубликованные в печати; письменные отзывы зрителей;

19). Фонограмма театрализованного действия;

20). Видео театрализованного действия;

21). Видеоматериалы, использованные в ходе проведения театрализованного действия;

22). Видео презентация выпускной бакалаврской работы.

23). Фотоматериал по подготовке и проведению театрализованного действия;

24). Электронный вариант выпускной бакалаврской работы.

Выпускная бакалаврская работа должна быть отпечатана, оформлена в папку и представлена в 2-х экземплярах:

1 экз. – в библиотеку института;

1 экз. (с приложением) – в архив кафедры;

2. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Государственная аттестационная комиссия выставляет оценку по результатам защиты выпускной бакалаврской работы (по большинству голосов), с учётом представленных рецензий и отзыва научного руководителя.

В рецензии должны найти отражение: актуальность темы, представленной работы; её художественная ценность; оригинальность сценарно-режиссёрского решения; эксклюзивность режиссёрского замысла; художественно-образное и пространственное мышление обучающегося;

соответствие выбранных средств выразительности; активизация аудитории; недостатки работы, соответствие работы ФГОС, предварительная оценка работы.

В отзыве необходимо: указать на личные и профессиональные качества дипломника, которые характеризуют его как профессионала; дать оценку его творческого потенциала и отношению к выполнению работы.

На защиту отводится 15 - 20 минут. Из них 10 минут – доклад автора; 5 - 10 минут – вопросы членов ГЭК.

При выступлении на защите выпускнику необходимо уметь использовать эскизы, схемы, макеты, фотографии, слайды, фонограммы, афиши и др. иллюстративный материал.

В ходе защиты обучающийся должен логично излагать свои мысли, грамотно и аргументировано раскрыть значимость и художественную ценность своей творческой работы.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БАКАЛАВРСКОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ

Бакалаврская (дипломная) работа оценивается на **«отлично»**, если:

- тема, выбранная обучающимся, актуальна, театрализованное представление (праздник) содержательно и композиционно завершено;
- театрализованное представление (праздник) имеет оригинальное сценарно-режиссерское решение;
- сценарно-режиссёрская разработка имела практическое воплощение на сценической площадке;
- отзыв и рецензии подтверждают высокое качество творческой работы обучающегося;
- работа оформлена в соответствии с требованиями;
- обучающийся чётко и по существу отвечает на вопросы членов государственной аттестационной комиссии;

Бакалаврская (дипломная) работа оценивается на **«хорошо»**, если:

- тема, выбранная обучающимся, актуальна, театрализованное представление (праздник) содержательно и композиционно завершено;
- театрализованное представление (праздник) имеет сценарно-режиссерское решение;
- сценарно-режиссёрская разработка имела практическое воплощение на сценической площадке;
- отзыв и рецензии подтверждают хорошее качество творческой работы обучающегося;
- работа имеет некоторые неточности в изложении идейно- тематического замысла, оформлении режиссёрской документации;
- обучающийся хорошо отвечает на вопросы членов государственной аттестационной комиссии.

Бакалаврская (дипломная) работа оценивается на **«удовлетворительно»**, если:

- тема, выбранная обучающимся, актуальна, но сценарно-режиссёрская разработка требует композиционной завершенности;

- театрализованное представление (праздник) не имеет сценарно-режиссерского решения;
- сценарно-режиссёрская разработка имела частичное практическое воплощение на сценической площадке;
- отзыв и рецензии подтверждают удовлетворительное качество организационно - творческой работы обучающегося ;
- обучающийся представил работу, в которой имеются некоторые ошибки в изложении идейно-тематического замысла, оформлении режиссёрской документации;
- обучающийся не чётко, долго и не убедительно отвечает на вопросы комиссии по созданию и реализации сценарно-режиссёрского замысла творческой работы.

Бакалаврская (дипломная) работа оценивается на **«неудовлетворительно»**, если:

- сценарно-режиссёрская разработка, не соответствует выбранной теме и имеет ряд композиционных нарушений;
- театрализованное представление (праздник) не имеет сценарно-режиссерского решения;
- сценарно-режиссёрская разработка не была воплощена по причине несостоятельности обучающегося;
- обучающийся не представил документацию, необходимую для защиты выпускной бакалаврской работы;
- обучающийся не может ответить на вопросы членов государственной аттестационной комиссии в ходе защиты выпускной работы;

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся может выйти на защиту бакалаврской (дипломной) работы в течение 5 лет повторно, но по другой теме, утверждённой выпускающей кафедрой.

Составители:

зав. кафедрой режиссуры театрализованных представлений ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», **заслуженный работник культуры РФ, профессор Гавдис С. И., доцент Белозёрова В. В.**

Рецензенты:

председатель Орловского отделения Союза театральных деятелей РФ (ВТО), профессор кафедры Режиссуры театрализованных представлений ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», **заслуженный артист России Легкобит П. И.;**

Зав. кафедрой театрально-зрелищных искусств АПРИКТ (г. Москва), доктор искусствоведения, профессор **Минаев Е. А.**

Программа утверждена на заседании кафедры режиссуры театрализованных представлений ОГИИК.

Протокол № 1 от 3 сентября 2013 года

Программа утверждена и рекомендована к изданию Советом факультета Социально-культурной деятельности.

Протокол № 1 от 29 сентября 2013 года

ПРОГРАММА
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.05 РЕЖИССУРА
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

Орловский государственный институт культуры
302020, Орёл, ул. Лескова, 15