

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
театрально-режиссерского факультета
Королев В.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЖИССУРЫ**

**НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
52.04.03 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО**

**ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ**

**КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКНИКА
МАГИСТР**

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: Изучение теоретических аспектов истории режиссуры постижение специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников, как части сценической культуры особого и своеобразного вида искусства, праздничного действия, ее современного состояния и перспектив развития.

Задачи: является формирование у студентов профессионального понимания основ классической режиссуры (событие и событийный ряд, сквозное действие и сверхзадача, формирование замысла и образное решение и пр.) и теоретического наследия мастеров праздничной режиссуры в контексте своей современной профессиональной деятельности.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История и теория режиссуры» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений, к дисциплинам по выбору направления подготовки 52.04.03 Театральное искусство, программе подготовки Режиссура театрализованных представлений и праздников

Дисциплина «История и теория режиссуры» изучается в 1, 2, семестрах очного отделения.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как

«Методология, теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений, шоу и праздников», Зрелищные формы искусства в дискурсе современных научных исследований, эволюция художественных стилей в искусстве, Режиссерско-постановочная работа на различных сценических площадках, Драматургия современных театрализованных представлений, шоу и праздников, инструменты зрелищности в режиссуре праздника. Инновации и традиции, Художественный образ и пластическое решение праздника, История и теория режиссуры, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, практика творческая.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:

«Методология, теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений, шоу и праздников», Зрелищные формы искусства в дискурсе современных научных исследований, Драматургия современных театрализованных представлений, шоу и праздников, цифровые и проекционные технологии в режиссуре праздника, практика: творческая практика педагогическая, практика Производственная: творческая, Государственная итоговая аттестация.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) 52.04.03 Театральное искусство, программе Режиссура театрализованных представлений и праздников.

Код и Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	1) Планируемые результаты обучения, соотнесенные с
--------------------------------	------------------------	--

		индикаторами* достижения компетенций
ПК-4 Готовность выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории режиссуры театрализованных представлений и праздников	<p>ПК-4.1 – Знает основные тенденции в развитии современных форм режиссуры театрализованных представлений и праздников</p> <p>ПК-4.2 – Применяет полученные знания для эффективного планирования и осуществления организацию деятельности в коллективах, учреждениях и организациях, занимающихся реализацией культурно-зрелищных программ для различных социальных групп</p> <p>ПК-4.3 – Владеет технологиями применения передового мирового опыта для организации работы коллективов и учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность</p>	<p>Знать: современные мировые и национальные тенденции развития театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; современные научные направления и школы изучения особенностей театрализованных представлений и праздников в России и мире; основные нормативные документы , регулирующие развитие и сохранение культурной основы театрально-зрелищных представлений в России.</p> <p>Уметь: разрабатывать и научно обосновывать инновационные режиссерские проекты режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры</p> <p>Владеть: методологией и методикой научных исследований в сфере театрализованных представлений и праздников; навыками представления результатов теоретических и практических исследований для широкой аудитории; правилами, приемами и способами анализа и рецензирования научных работ и их оценки</p>
ПК-5 Способен управлять действующими технологическими процессами в области режиссуры театрализованных представлений и праздников	<p>ПК-5.1 – Знает основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве;</p> <p>ПК-5.2 – Умеет различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества</p> <p>ПК-5.3-Владеет навыками использования нормативных актов, правовой охраны творческих произведений правом</p>	<p>Знать: основные этапы и перспективы развития в профессиональной области; нормы профессиональной этики; уровень разработанности и научной обоснованности конкретных проблем и тематик в профессиональной сфере; классификацию и функции современных технических средств, специфику современного технического обеспечения театрализованных представлений и праздников, и художественно-спортивных программ - правила документирования прав на результаты творческой деятельности и порядок организации защиты нарушенных авторских прав.</p>

	интеллектуальной собственности	<p>Уметь: применять на практике теоретические знания в области авторского права, ориентироваться в системе основных нормативно-правовых актов в области авторского права</p> <p>Владеть: методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики; - основными понятиями, применяемыми в авторском праве и смежных отраслях права, поиском необходимых нормативно-правовых актов в системе действующего законодательства</p>
--	--------------------------------	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История и теория режиссуры» очного обучения составляет 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 68 акад.ч., СРС – 49 акад.ч., формы промежуточной аттестации - зачет и экзамен (27 ч контроль).

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары/	практические	ИКР	СРС	
	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЖИССЕРСКОГО АНАЛИЗА И	I	20	14			38	

	ФОРМИРОВАНИЯ ЗРЕЛИЩНОЙ СТРУКТУРЫ							
								ЗАЧЕТ
	ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ	2	20	14			11	
								Экзамен
								27 контроль
			40	28			49	27 контроль

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ)

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЖИССЕРСКОГО АНАЛИЗА И ФОРМИРОВАНИЯ ЗРЕЛИЩНОЙ СТРУКТУРЫ

- 1.1. Теоретические аспекты режиссерского творчества. Философские, драматургические, изобразительные, музыкальные, актерские, технологические и иные проблемы формирования творческого метода. Влияние идей режиссера на театральную мысль и современные формы театра «нового типа», «театра будущего». Метод как обоснованная структура какого-либо знания, инструмент, способ построения, система принципов. Творческий метод – способ выражения переживаемого чувства в художественной форме.
- 1.2 Метод действенного анализа. Событийная структура: композиционный и смысловой стержень метода действенного анализа. 4 принципа художественного метода: познавательный, оценочный, созидательный и «языкотворческий»
- 1.3 Закономерности, параметры и внутренняя структура композиционного построения представления, работа над инсценировкой методом действенного анализа. Событийность композиционного построения исходного материала. Стиль и стилевое решение.
- 1.4 Режиссерские технологии: традиция и новации. Структуризация художественного и документального материала. Соотношение человека со средой.
- 1.5 Методологические подходы к разработке пространственно-временной режиссерской композиции. Метод действенного анализа литературного произведения. Современные подходы к разработке инсценировки.

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

2.1 Принцип театрализации: разновидности построений театрализованных представлений в условиях сценической площадки. Режиссеры о театрализации как «преображении» действительности. Театрализация как основной художественный прием. Театрализация и типы представлений: концертный тип, балаганный тип, карнавальный тип, мифопоэтического типа.

2.2. Принципы режиссерских построений ландшафтных представлений и праздников на нетрадиционных площадках Технологии режиссерского творчества: принцип монтажа.

Виды и функции монтажных построений. Монтажный принцип как художественная организация темы в художественный образ. Организационные и постановочные решения массового праздника на нетрадиционных площадках: общественная значимость; использование архитектурных и природных ландшафтов. Организация художественной среды ландшафтного театрализованного, праздничного действия. Художественное проектирование коллективного восприятия праздника, его концептуальное и композиционное решение, планирование и зонирование зрительской аудитории, с учетом художественной организации ландшафтной среды. Роль ландшафтного пространства (архитектура, естественная природная среда, историческая среда) в формировании зрительного образа праздника; Синтетический характер праздника под открытым небом;

2.3. Виды и формы современных праздников (общественно-политические, историко-патриотические, религиозные, бытовые, календарные). Общественно-значимые события — основа массовых праздников. Праздничная зрелищность как художественное явление. Зрелищная поэтика современного массового праздника и зрелища. Площадные и уличные театры. Перформанс и хеппенинг как современные формы представлений. Представления предметные и кукольные. Представления инсталляции. Представления путешествия. Представления видео и медиа. Цирковые представления Художественная роль знака в театрализованном представлении. Пространственный знак — основное выразительное средство в театрализованном представлении. Предметные и смысловые значения знаков.

2.4. Инновационные технологии в искусстве режиссуры ТПиП, в формах праздничной культуры. Тенденции развития современной праздничной культуры России. Инновационность принципов режиссерской методологии и условия их применения в практической деятельности: метод действенного анализа (инсценировка), метод монтажа (на нетрадиционных площадках), Принцип театрализации и принцип аттракциона (в представлении, празднике).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор и анализ художественных произведений различных жанров и конкретных ситуаций в рамках практикумов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов.

6.1 Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар-практикум;
- практические занятия (индивидуальные и групповые,
- самостоятельная работа студентов;
- коллоквиум;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- индивидуальные и групповые занятия;
- мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;
- научно-исследовательская учебная практика;

- работа по заданию педагога
- реферативная работа

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Практическое занятие – групповое, мелкогрупповое, индивидуальное занятие, предполагающие приоритетное использование интерактивных форм обучения.

Семинар-практикум – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины.

Семинары проходят в различных диалогических формах

– дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Самостоятельная работа обучающихся.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине – Тезаурус.
- 3) Другие элементы

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения заданий по теме дисциплины (разработка номера, инсценировки, театрализованного представления, творческого проекта являются практической подготовкой к защите на зачете и в последствии на экзамене. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения творческих заданий в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация и контроль по дисциплине «История и теория режиссуры» проводится в форме зачетов и экзаменов в формате творческого показа и ответов на вопросы билетов.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль:	
действенный анализ пьесы/отрывка	зачтено/не зачтено
участие в дискуссии на семинаре	зачтено/не зачтено
творческая заявка	зачтено/не зачтено
Идейно-тематический план	зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация	
Зачет	зачтено /не зачтено
Экзамен	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине¹

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/ «зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ РЕЖИССУРЫ»

Текущий контроль проходит в формате опросов, докладов

Доклады

1. Теоретические аспекты режиссерского творчества. Философские, драматургические, изобразительные, музыкальные, актерские, технологические и иные проблемы формирования творческого метода.
2. Влияние идей режиссера на театральную мысль и современные формы театра «нового типа», «театра будущего».

3. Метод как обоснованная структура какого-либо знания, инструмент, способ построения, система принципов. Творческий метод – способ выражения переживаемого чувства в художественной форме.
4. Метод действенного анализа. Событийная структура: композиционный и смысловой стержень метода действенного анализа. 4 принципа художественного метода: познавательный, оценочный, созидательный и «языкотворческий»
5. Закономерности, параметры и внутренняя структура композиционного построения представления, работа над инсценировкой методом действенного анализа. Событийность композиционного построения исходного материала. Стил и стилевое решение.
6. Режиссерские технологии: традиция и новации. Структуризация художественного и документального материала. Соотношение человека со средой.
7. Методологические подходы к разработке пространственно-временной режиссерской композиции. Метод действенного анализа литературного произведения. Современные подходы к разработке инсценировки

Зачет ориентирован на проверку сформированности конкретных компетенций, таких как **Знать:** основные методы анализа; закономерности исторического развития; основные философские категории и проблемы познания мира; методы изучения сценического произведения; профессиональную терминологию, **Знать:** методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; **Знать:** основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; профессиональные этические нормы; основные командные стратегии.

Знать: основы психологии мотивации; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; **Знать:** Основные понятия виды, свойства измерения и кодирования информации; стандарты государственных требований о защите информации. Основные возможности, предоставляемые современными информационно-коммуникационными технологиями для решения стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности; - информационные процессы профессиональной деятельности; основы теории, нормативную базу, составляющие и пути формирования информационной и библиографической культуры. **Знать:** Основные этапы и перспективы развития в профессиональной области; нормы профессиональной этики; уровень разработанности и научной обоснованности конкретных проблем и тематик в профессиональной сфере; номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики. **Знать:** Основы фундаментальных и прикладных дисциплин в области режиссуры театрализованных представлений – современные методологические принципы и методические приемы. **Знать:** Основные сущности особенности управления в сфере организации и постановке театрализованных представлений и праздников для всех возрастных групп населения. **Знать:** Новые сведения в сфере информационных технологий. **Знать:** Базовые положения сценарно-драматургических основ театрализованных программ; определение базовых понятий сценарно-драматургических основ театрализованных программ; базовые положения сценарно-драматургических основ театрализованных программ; базовые технические средства и оборудование для осуществления их постановки. **Знать:** Основные понятия творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры; основные цели, задачи, виды, формы, технологии творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры.

Знать: Основы педагогической деятельности, связанной с преподаванием основы режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Контроль обучающихся по дисциплине «История и теория режиссуры» проходит в формате экзамена. Состоит из двух частей. Вопросы по билетам и творческое задание по заданной теме.

Примерные вопросы для экзаменов:

1. Методологические аспекты режиссерского творчества. Философские, драматургические, изобразительные, музыкальные, актерские, технологические и иные проблемы формирования творческого метода.
8. Влияние идей режиссера на театральную мысль и современные формы театра «нового типа», «театра будущего».
9. Творческий метод – способ выражения переживаемого чувства в художественной форме.
10. Метод действенного анализа. Событийная структура: композиционный и смысловой стержень метода действенного анализа. 4 принципа художественного метода: познавательный, оценочный, созидательный и «языкотворческий»
11. Закономерности, параметры и внутренняя структура композиционного построения представления.
12. Событийность композиционного построения исходного материала. Стил и стилевое решение.
13. Метод театрализации как синтетический принцип построения зрелищной структуры.
14. Построения художественного пространства представления, зрелищной структуры праздника при обращении к монтажному принципу.
15. Структуризация художественного и документального материала. Соотношение человека со средой. Поэтический монтаж. Принципы «театрализации жизни» и «моно-драмы» Н. Евреинова.
16. Монтаж «аттракционов» С. Эйзенштейна.
17. Новая эра мультимедиа режиссуры как разновидность режиссерского творчества.
18. Композиционные законы режиссуры как базис творческой организации всех выразительных элементов представления, праздника.
19. Методологические подходы к разработке пространственно-временной режиссерской композиции.
20. Метод действенного анализа литературного произведения. Современные подходы к разработке инсценировки.
21. Видовое и жанровое разнообразие современного режиссерского творчества.
22. специфика и особенности дивертисментных программ театральной, концертной и современной праздничной эстрады, на основе анализа:
23. Театральные формы эстрадных представлений:
- Эстрадный театр: театр миниатюр; ревю-театр; мюзик-холлы; клоун-мим-театр; - Кафе-театры: театр кабаре; театр-варьете; театр-бурлеск, кафешантаны;
18. Концертные формы эстрадных программ: - Кафе-концерты, кафешантаны, русский «шантан». - Концертное творчество и его особенности. - Принципы построения дивертисментной (эстрадной) программы.
19. Современные зрелищные формы эстрадного искусства. - технологии в искусстве эстрадного дивертисмента. - современные модели концертной аудитории в условиях ландшафтных зрелищ: Open-Air фестивали
20. Театрализация и типы представлений: концертный тип, балаганный тип, карнавальнй тип, мифопоэтического типа.
21. Принципы режиссерских построений ландшафтных представлений и праздников на нетрадиционных площадках

22. Технологии режиссерского творчества: принцип монтажа. Виды и функции монтажных построений. Монтажный принцип как художественная организация темы в художественный образ.
23. Организационные и постановочные решения массового праздника на нетрадиционных площадках: общественная значимость; использование архитектурных и природных ландшафтов.
24. Организация художественной среды ландшафтного театрализованного, праздничного действия. Художественное проектирование коллективного восприятия праздника, его концептуальное и композиционное решение, планирование и зонирование зрительской аудитории, с учетом художественной организации ландшафтной среды.
25. Роль ландшафтного пространства (архитектура, естественная природная среда, историческая среда) в формировании зрительного образа праздника; Синтетический характер праздника под открытым небом;
26. Виды и формы современных праздников (общественно-политические, историко-патриотические, религиозные, бытовые, календарные).
27. Общественно-значимые события — основа массовых праздников. Праздничная зрелищность как художественное явление. Зрелищная поэтика современного массового праздника и зрелища. Площадные и уличные театры. Перформанс и хеппенинг как современные формы представлений. Представления предметные и кукольные. Представления инсталляции. Представления путешествия. Представления видео и медиа. Цирковые представления Художественная роль знака в театрализованном представлении. Пространственный знак — основное выразительное средство в театрализованном представлении. Предметные и смысловые значения знаков.
28. Инновационные технологии в искусстве режиссуры ТПиП, в формах праздничной культуры. Тенденции развития современной праздничной культуры России. Инновационность принципов режиссерской методологии и условия их применения в практической деятельности: метод действенного анализа (инсценировка), метод монтажа (на нетрадиционных площадках), Принцип театрализации и принцип аттракциона (в представлении, празднике).
- 27 Многообразие видов театрализованных и праздничных действ. Специфика создания театрализованного представления
28. Художественный образ в театрализованных представлениях.
29. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников. Режиссура театрализованных представлений на нетрадиционных площадках. Создание творческого проекта

Экзамен ориентирован на проверку сформированности конкретных компетенций (ПК-4, ПК-5) уметь, владеть), таких как

Уметь: критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними; формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации; определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации; разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта; конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; вырабатывать и

реализовывать командную стратегию; планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять цели профессионального роста; применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной безопасности; осуществлять самодиагностику уровня профессиональной информационной компетентности. Адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности и результаты собственных исследований на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики. Разрабатывать и использовать технологии режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности.

Составлять документы связаны с постановкой театрализованных представлений и праздников для всех возрастных форм населения. Демонстрировать новые знания и умения, приобретенные в новых областях знаний с помощью информационных технологий. Осуществлять конкретные действия по разработке макета режиссуры творческих программ; сопоставляет качество технических средств и оборудования учреждения культуры с ожидаемым результатом; осуществляет монтаж технического оборудования. Выделять главное и второстепенное в творческо- производственной деятельности работников учреждений культуры; давать оценку структуре и содержанию разработанных творческих проектов. Осуществлять педагогическую деятельность, основы педагогической деятельности, связанной с преподаванием основы режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Владеть: методом критического анализа; навыками системного подхода к решению творческих задач, навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла, организационными навыками; навыком эффективной коммуникации в команде, навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда, навыками применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований информационной безопасности; - методами повышения уровня информационной культуры для решения задач профессиональной деятельности, Навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения. Применением технологий Режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности. Способностью к организации массовых, групповых и индивидуальных форм режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствии с культурными потребностями различных групп населения. Навыком управления информацией с использованием прикладных пакетов программ. Разработкой сценарно-драматургические основы режиссерско- творческих программ навыком осуществления самостоятельной постановки творческих программ с использованием технических средств, и сценического оборудования учреждения. Навыками планирования творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры; оценочными средствами структуры и содержания разработанных творческих проектов. Готовностью к участию в различных формах переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере режиссуры театрализованных представлений и праздников.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная:

1. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. – М., 1978.

2. Розовский М. Режиссура зрелищ. – М., 1973.
3. Театрализованные праздники и зрелища. 1964 – 1972. – М., 1976.
4. Тихомиров Д.В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М., 1999.
5. Триацкий В.А. Основы режиссуры театрализованных представлений. – М., 1985.
6. Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. – М., 1976.
7. Массовые праздники и зрелища. – М., 1961.
8. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. М., 1992г.
9. Волков, Ю. Г. Инсценировка: Метод. пособие. [Ч.1] / Ю. Г. Волков ; Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1995. – 126 с. – 25-.
10. Волков, Ю. Г. Инсценировка: [Метод. пособие]. Ч.2 / Ю. Г. Волков ; Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1995. – 341с : нот. – 25-.
- 11.

Дополнительная:

1. Ратнер Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. – М., 1980.
2. Режиссура массовых зрелищ: Сб. ст. – М., 1963.
3. Аронов Л.М. Опыт постановки массового театрализованного представления на материале классической драматургии: Лекция. – М., 1998.
4. Конович А.А. Методика театрализации. – М.: Сов. Россия, 1976.
5. Черный Г.П. Педагогическая технология массового праздника. – М., 1990.
6. Чечетин А.И. Основы драматургии: Учебное пособие для вузов культуры и искусств. – М., 2004.
7. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: История и теория. Учебник для студентов ин-тов культуры. – М., 1981.
8. Театрализация как творческий метод культурно-просветительской работы. Сб. науч. тр. – Л.: ЛГИК, 1982
9. Петров Б.Н. Массовые спортивно-художественные представления М., 1988
10. Силин А.Д. Тайна режиссерского замысла. (уч.пособие, методич.рекомендации) М., 1999
11. Тихомиров Д.В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений М., 1976

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доступ в ЭБС:

- ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».
- ООО «Издательство Лань».
- ООО «Компания Ай Пи Ар Медиа».
- ООО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ».

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка реферата и доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, написание сценарного плана и творческой заявки и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word,
Excel,
Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и на 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Специально оборудованные аудитории, оснащенные свето-музыкальной аппаратурой – 5.

Компьютерный класс, с программами для видео и музыкального монтажа – 1.

Аудитория для специальных дисциплин оснащенные видео и музыкальным оборудованием – 1.

Аудитория для индивидуальных занятий – 2.

Читальный зал – 1.

Базы практик – 10.

Учебно-творческий центр с большой и малыми сценами.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП по направлению и профилю подготовки 52.04.03 Театральное искусство, программе Режиссура театрализованных представлений и праздников
Дисциплина «История и теория режиссуры»

Составитель программы:

Профессор, к.п.н. Комарова М.В.