

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения города Москвы «Московский
музыкально-педагогический колледж»

Т.А.Трикулич

01 сентября 2016 г.

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.02 Организационно-творческая деятельность

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МДК 02.01 ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОГО И СЦЕНАРНОГО
МАСТЕРСТВА**

Специальность

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

Москва, 2016

ОДОБРЕНО
ПЦК Организационно-
управленческая, творческая
деятельность и менеджмент

Протокол № 1 от 01.09.2016 г.

Председатель ПЦК
Ю.Е.Зиятдинова

СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного
подразделения
общеобразовательного цикла

 Е.Г.Баскова

01 сентября 2016 г.

СОГЛАСОВАНО
Методист ГБПОУ г. Москвы
"Московский музыкально-
педагогический колледж"

 Т.В.Антонова

01 сентября 2016 г.

Основание: Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)

Составители (авторы):

Зиятдинова Юлия Ефимовна, доктор социологических наук,
Тимофеева Наталья Михайловна, Заслуженный работник культуры РФ,
преподаватели ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-педагогический
колледж"

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА.....	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА.....	5
4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ.....	6
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ, ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ.....	7
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	40
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА.....	42
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ.....	42
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.....	43
10. ПРИЛОЖЕНИЕ.....	44

1. Введение

Рабочая программа по междисциплинарному курсу МДК 02.01. Основы режиссёрского и сценарного мастерства (далее – курс) профессионального модуля ПМ.02. Организационно-творческая деятельность является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы междисциплинарного курса:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 934 часов, включая:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 622 часов,

самостоятельная работа обучающегося – 311 часов.

Время изучения: 3 - 8 семестры.

Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Организационно-творческая деятельность.

ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного художественного творчества, досуговых формирований (объединений).

ПК 2.2. Разрабатывать и реализовывать сценарные планы культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, эстрадных программ.

ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых программ.

ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в профессиональной работе.

ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной деятельности.

ПК 2.6. Осуществлять организационную и репетиционную работу в процессе подготовки эстрадных программ и номеров.

ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора.

Курс включает шесть разделов:

режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
техника сцены и сценография;
режиссура эстрадных программ;
финансирование культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
основы драматургии;
сценарная композиция.

2. Цель и задача курса.

Целью данного курса является:

- формирование у студентов научных и методологических знаний о праздничной индустрии;
- обучение и воспитание профессионала, специализирующегося на постановках театрализованных представлений и праздников в современной социокультурной деятельности;
- приобретение практических и теоретических знаний в области режиссуры, проведении и организации массовых театрализованных представлений;
- изучение теоретико-практического материала режиссерского мастерства театрализованных представлений и праздников в разработке различных форм праздничного действия;
- изучение театрализованного концерта, конкурсно - игровой программы, зрелища, современного ритуала и обряда, спортивно-художественного представления, праздника под открытым небом и других форм праздничного действия.

Задачами курса являются:

- усвоение базовых знаний профессии «режиссер театрализованных представлений и праздников»;
- усвоение теоретических основ создания документальных и поэтических композиций;
- ознакомление студентов с историей профессии;
- освоение основ методики работы режиссера с исполнителями, участниками проектов, зрителями;
- приобретение навыков анализа жизненного документального материала и создания на данной основе художественное зрелища.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА.

В результате изучения МДК обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- в подготовке сценариев, организации мероприятий, в художественно-технического оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
- постановки эстрадных программ или номера;
- в работе с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими коллективами, работе над сценическим словом;

уметь:

- разрабатывать сценарий культурно-массового мероприятия, театрализованного представления, осуществлять их постановку;
- организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными исполнителями;
- работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода;

- осуществлять художественно-техническое оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, использовать техническое световое и звуковое оборудование;
- работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;
- проводить психофизический тренинг, выявлять детали внутренней и внешней характеристики образа;
- применять навыки работы актера, работать над сценическим словом, использовать логику и выразительность речи в общении со слушателями и зрителями;
- использовать выразительные средства сценической пластики в постановочной работе;
- разрабатывать и осуществлять постановку эстрадного номера или программы;
- привлекать финансовые средства для осуществления постановки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений;

знать:

- основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссуры культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
- различные виды и жанры культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
- сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специфику выразительных средств;
- временные и пространственные особенности, особенности мизансценирования;
- принципы художественного оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
- типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную аппаратуру;
- технику безопасности, основы теории драмы;
- специфику драматургии культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений;
- методы создания сценариев, специфику работы над сценарием культурно-массового мероприятия, театрализованного представления на закрытой и открытой площадках;
- систему обучения актерского мастерства К.С. Станиславского, «внешнюю» и «внутреннюю» технику словесного действия, принципы орфоэпии, систему речевого тренинга;
- источники финансирования мероприятий и постановок, способы привлечения денежных средств, их грамотного использования.

4. Формы и методы контроля и оценки

Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений:

максимальная учебная нагрузка 405 часов;

аудиторная нагрузка 270 часов;

мелкогрупповые 220 часов;

индивидуальные 50 часа;

самостоятельная работа студентов 135 часа;

контрольные работы: 5,7 семестры; зачёт 6 семестр;

экзамен: 8 семестр;

Техника сцены и сценография:

максимальная учебная нагрузка 100 часов;

аудиторная нагрузка 67 часа;

мелкогрупповые 62 часа;

индивидуальные 5 часов;
самостоятельная работа студентов 33 часа;
контрольные работы 5,6 семестры;
зачёт 6,7 семестры;

Режиссура эстрадных программ:

максимальная учебная нагрузка 163 часа;
аудиторная нагрузка 109 часов;
мелкогрупповые 86 часов;
индивидуальные 23 часов;
самостоятельная работа студентов 54 часа;
контрольные работы 6,7 семестры;
экзамен: 8 семестр;

Финансирование культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений:

максимальная учебная нагрузка 48 часов;
аудиторная нагрузка 32 часа;
самостоятельная работа студентов 16 часа;
зачёт: 7 семестр;

Основы драматургии:

максимальная учебная нагрузка 51 час;
аудиторная нагрузка 34 часа;
самостоятельная работа студентов 17 часов;
зачёт 3 семестр;

Сценарная композиция:

максимальная учебная нагрузка 165 часов;
аудиторная нагрузка 110 часа;
мелкогрупповые 84 час;
индивидуальные 19 часов;
самостоятельная работа студентов 55 часа;
контрольная работа 4 семестр;
экзамен: 6 семестр.

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ, ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений

Программа курса режиссура культурно-массовых и театрализованных представлений) для студентов очного отделения обучающихся по специальности ПМ 52 01.01. МДК 02. 01. «Организационно-творческая деятельность» Теоретические аспекты и специфические особенности режиссуры: учебно - методический комплекс (программа комплекса) для студентов очного отделения, обучающихся по дисциплине «Режиссура культурно-массовых и театрализованных представлений». ПМ 02 «Организационно-творческая деятельность». МДК 02.01. Учебно-методический комплекс (программа курса) соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в области культуры и искусства. Учебно-методический комплекс (программа курса) содержит рабочую программу, основное содержание и формы контроля по курсу, тематический обзор лекций, перечень необходимой литературы и видеоматериалов, задания для самостоятельной творческой работы студентов, темы курсовых и дипломных работ, семинарских занятий, тесты и тренинговые упражнения,

учебно-методические материалы, перечень практических заданий к зачетам и экзаменам, рекомендуемый список литературы и видеоматериалов, словарь основных специальных терминов. При составлении учебно-методического комплекса (программы курса) использованы материалы из учебных пособий, учебно-методических комплексов и рабочих программ А. А. Коновича, А. А. Мордасова, О. Л. Орлова, И. Г. Шароева, А. И. Четина. Стремление к такому зрелищу – умному, глубокому, талантливому, не замыкающемуся только в узких рамках развлекательности, а преследующему и воспитательные цели – и должно определять обучение будущих режиссеров театрализованных представлений. В данной дисциплине предполагается дать теоретические основы особенностей режиссуры на основе специфической методологии по освоению принципов и приемов театрализации культурно-массовых представлений.

Цели и задачи курса.

Цель данной дисциплины состоит в формировании у студентов научных и методологических знаний о праздничной индустрии, обучение и воспитание профессионала, специализирующегося на постановках театрализованных представлений в современной социокультурной деятельности.

За время обучения студент должен овладеть искусством режиссера театрализованных эстрадных представлений и шоу-программ в разработке различных форм праздничного действия: театрализованного концерта, конкурсно - зрелищной программы, зрелища как шоу-программы.

Организация праздников шоу-программ и представлений требуют умения создать своеобразный «театр жизни», где объектом театрализации становятся реальные события. Специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников составляют основу изучаемой дисциплины.

Задачи дисциплины:

- получить базовые знания профессии «режиссер культурно-массовых представлений»;
- помочь усвоить теоретические основы создания театрализованного праздника;
- ознакомить студента с историей профессии;
- освоить основы методики работы режиссера с исполнителями, участниками, зрителями;
- научиться анализировать документально-театральный материал и создавать на данной основе художественное зрелище;
- проявить организационные способности в практической реализации замысла.

Требования к уровню освоения курса

В педагогическом плане необходимо решить задачу наиболее полного выявления и развития художественной индивидуальности каждого студента.

- подготовки сценариев эстрадных программ;- организации, постановки, художественно-технического оформления театрализованных шоу представлений и личного участия в них в качестве исполнителя; - работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими коллективами;

уметь: разрабатывать сценарий театрализованного представления, осуществлять их постановку;работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода;организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными исполнителями;осуществлять художественно-техническое оформление программ, мероприятий и театрализованных представлений, использовать техническое световое и звуковое оборудование, работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;проводить психофизический тренинг; применять навыки работы актера;работать над сценическим словом, использовать логику и выразительность речи в общении со слушателями и зрителями; использовать выразительные средства сценической пластики в постановочной работе;

знать: основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссуры мероприятий и театрализованных шоу программ; различные виды и жанры театрализованных представлений; сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специфику выразительных средств; временные и пространственные особенности, особенности мизансценирования, принципы художественного оформления типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную аппаратуру, технику безопасности; основы теории драмы. движения и пантомимы. Для профессионального уровня режиссера является необходимым овладение объемными теоретическими знаниями из различных научных областей и технологиями, позволяющими эффективно применять эти знания в досуговой деятельности. Поэтому в ходе изучения дисциплины используются разные формы, позволяющие отслеживать процессы «погружения» в материал.

Наименование и содержание тем курса.

Тема 1. Многообразие видов театрализованных и праздничных действ.

История театрализованных форм досуга и эволюция их развития.

Предмет, цели и задачи курса. Новый праздничный календарь, методы и формы его воплощения.

Сущность понятий «Театрализованное представление», «Праздник», «Зрелище», «Шоу-программа», «Действо». Место методики театрализации в празднично-обрядовой культуре. Театрализованные формы досуга Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и эпохи Возрождения, периода французской революции, дореволюционной России (14 в - нач.20 в.), СССР, современной России. Современное понимание, состояние, тенденции развития театрализованных форм досуга.

Тема 2. Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников. Постановочный план и его структура.

Своеобразие режиссерского замысла театрализованных представлений как основы для литературно-драматургической работы над сценарием. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства. Основные понятия и термины драматургии сценария. Его форма и содержание. Художественная речь (стилистика). Стилизация как намеренная и явная ориентация сценария на ранее бытовавший в художественной словесности стиль, его имитация, воспроизведение его черт и свойств. Подражания как воспроизведение автором сценария некоего литературного образца. Пародии как перелицовки литературных фактов (жанры, стилевые установки, укорененные художественные приемы). Отличие сказа от стилизаций и пародий, его ориентация на речь «внелитературную»: устную, бытовую, разговорную, неавторскую. Стилиевые особенности праздничных действ.

Характеристика структуры постановочного плана (идейно-тематическое содержание, действенный анализ, пространственное решение, планирование творческого процесса.)

Тема 3. Проблема жанра в режиссуре театрализованных представлений

Определение жанра. Его взаимосвязь со стилем. Сценические жанры современных театрализованных представлений. Жанровое решение представления и праздника. Принцип поляризации жанров в празднике.

Тема 4. Режиссерский прием как средство раскрытия темы

Соотношение понятий «иллюстрация» и «театрализация». Принципы режиссуры. Раскрытие понятий «ход» и «прием». Применение в режиссуре различных приемов для раскрытия темы.

Тема 5. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений

Театрализация – ведущий метод организации массовых праздников, метод художественного осмысления реальных событий и организации действия масс

участников. Оформление и выражение содержания праздника, его идеи и темы в художественно-образном действии. Принцип тематического отбора и использования готовых художественных образов в праздничном действии. Использование различных видов искусств: поэтического слова, музыки, песни, танца, кино и т.д. Принципы построения театрализованного действия (иллюстрация события, формирование сюжета на основе событий, ассоциативные сочетания в построении действия).

Тема 6. Принципы перевода на действенную основу инсценированного произведения стихотворной формы и документального материала

Методика поиска и отбора художественного и документального материала для инсценировки на заданную тему.

Принципы инсценирования: песни, документального материала, стиха (иллюстративный, ассоциативный, сюжетный; построение событийного ряда и сквозного действия).

Поиск образно-зрелищного раскрытия идейно-тематической сущности инсценировки. Комплекс выразительных средств воплощения образного решения. Использование трансформирующих игровых деталей. Особенности работы режиссера над зримой песней, стихотворением, басней и т. д.

Тема 7. Монтаж как творческий метод режиссуры театрализованных представлений

Понятие «монтаж». Различные способы монтажа. Особенности монтажных соединений музыкальных, хореографических, театральных и других выразительных средств. Принципы монтажа документального и художественно-игрового материала в массовом празднике. Монтаж материала внутри эпизодов и в общей композиции праздника.

«Монтаж номеров», «монтаж аттракционов», «монтаж эпизодов». Монтажная структура спектакля. Монтажный метод в творчестве Вс. Мейерхольда и С. Эйзенштейна.

Тема 8. Исполнитель театрализованного зрелища.

Характеристика четырех групп исполнителей: актер-исполнитель художественной части праздника и представления; художественные коллективы и солисты; реальный герой; аудитория. Особенности режиссерской работы с каждой из групп.

Тема 9. Приемы активизации аудитории и их использование в различных праздниках, представлениях и обрядах.

Вовлечение потенциальной аудитории в подготовку праздника как способ ее активизации. Дифференцированные технологии зрительской аудитории. Активизация как условие эффективности педагогического воздействия на праздничную аудиторию. Основные приемы вовлечения участников праздника в активное действие: организация реального символического и ритуального действия, создание игровой ситуации, коллективное исполнение песен, танцев, физических упражнений, организация содействия героям театрализованного представления.

Тема 10. Режиссура конкурсно - игровых программ.

Понятие «игры». Классификация игр. Сюжетно-ролевые конкурсно-игровые программы. Интеллектуально-познавательные. Азартно-коммерческие игровые программы. Работа режиссера с ведущими, участниками, командами и творческой группой, судьями и жюри. Прогнозирование игровых ситуаций.

Тема 11. Формирование конкурсных заданий. Игра как метод.

Задания на выполнение профессиональных навыков. Выполнение творческих заданий. Бытовые умения. Задание-импровизация. Новые формы и жанры игры. Педагогика игры.

Тема 12. Театрализованное представление для детей.

Основные разновидности представлений. Концерт и театрализованно – елочное представление для детей. Детское эстрадное представление как форма педагогики. Возрастные группы детской аудитории. Разница восприятия. Специфика сценического оформления и костюмов в детском эстрадном спектакле. Репертуар детских концертов и

театрализованных представлений. Компоненты представления: театрализованный концерт-обозрение, игры, викторины, анимация и т.д. Сказочные и традиционные персонажи – ведущие, образы Деда Мороза и Снегурочки. Значение концерта в новогоднем представлении.

Темы для беседы с детской аудиторией. Активное включение детской аудитории в действие. Сценарно-режиссерский анализ новогодних репетиций и праздников для детей. Составление сценарно-постановочных планов театрализованных представлений для детей.

Тема 13. Особенности режиссуры эстрадного представления.

Синтетическая природа искусства театра и эстрады. Истоки русской эстрады – ее народность, гуманизм, национальный фольклор. Различные жанры эстрады. Их особенности, взаимосвязь (лаконичность, легкость, открытость, праздничность.) Виды эстрадных представлений. Артист эстрады – центральная творческая фигура эстрадного спектакля и эстрадного номера. Принципы работы режиссера эстрады с актером. Эстрадный номер как основа искусства эстрады. Работа режиссера с драматургом. Ответственность режиссера за идейно-художественную направленность эстрадного репертуара. Режиссер – соавтор драматурга, сценариста. Замысел сценария, определение его идеи, основных сюжетных коллизий, кульминации, развязки. Основные разделы постановочного плана.

Тема 14. Режиссура театрализованного концерта.

Особенности жанров и видов театрализованных концертов. Режиссерский замысел праздничного концерта. Идейно-тематическая основа концерта. Композиционное построение тематического концерта. Понятия «темп» и «ритм». Темпо-ритм концерта. Отбор номеров и формирование тематических «блоков». Ведущие и их роль в организации сквозного действия. Сквозной режиссерский ход и выразительные средства в театрализованном концерте. Самостоятельная подборка театрализованных концертных, эстрадных номеров (подготовка видеопрезентации или показ театрализованного номера).

Тема 15. Режиссерско-постановочные приемы синтеза документального и художественного материала в формировании и постановке эпизода.

«Режиссерская» драматургия в документальном представлении. Приемы монтажа как способы организации сценического действия. Дополнительные выразительные средства.

Соединение документов с художественными средствами других видов искусства. Разработка постановочных эпизодов праздника (тема по выбору студента)

Тема 16. Работа режиссера с реальным героем

Реальный герой – основа документальности массового праздника. Принципы выбора реального героя и психолого-педагогические основы общения с ним при разработке сценария. Предварительная ориентировка на сцене. Работа в день проведения праздника. Режиссура выхода и выступления реального героя.

Методика работы режиссера с реальным героем. Задача режиссера – создать вокруг своего героя атмосферу естественности, простоты, отсутствия фальши.

Тема 17. Творческое наследие актеров, исполнителей, режиссеров постановщиков концертных, эстрадных, цирковых программ в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

Подготовка студентами рефератов по творчеству В. Н. Яхонтова, И. М. Туманова, Б. Н. Петрова, К. А. Марджанишвили, Д. М. Генкина, И. Г. Шароева, А. Силина, А. А. Рубба, М. Д. Сегала, О. Л. Орлова, А. Райкина, Ю. Никулина, О. Попова, Е. Петросьяна, М. Задорнова, В. Полунина, А. Пугачевой, Б. Краснова, А. Шаболтая, Е. Глазова, и др.

Тема 18. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений

Режиссура как идейно-тематическое толкование сценария. Режиссура как организация действия в представлении. Режиссерская реализация конфликта. Режиссура – как работа с исполнителями и участниками праздника.

Работа режиссера с композитором, художником, дирижером, драматургом. Установление общего понимания идейно-художественной сущности, воплощенной в пластическом, декоративном, музыкальном решении представления, праздника.

Идейное и психологическое содержание массового праздника. Выразительные средства в празднике.

Тема 19. Пространственные и временные особенности массового праздника.

Повсеместность и одновременность развития праздничного действия. Использование архитектурных и природных особенностей местности при определении основных точек праздника. Зрелищное пространство (национальная специфика). Специфика применения выразительных средств.

Тема 20. Режиссура массового праздника на открытом воздухе. "Ландшафтный" театр.

Режиссура массового праздника на открытом воздухе. Жанры и формы представлений и праздников на открытом воздухе. Влияние особенностей «игровых» площадок на жанровое решение праздника и планировку действия на улице, в парке, на площади. Выразительные средства и организация действия зрителей в празднике на открытом воздухе. Организационно-постановочная работа праздников улиц, в парках, на площадях. Особенности пространственной композиции представлений и праздников на открытом воздухе.

Тема 21. Взаимодействие режиссера с различными общественными организациями в процессе подготовки и проведения праздника.

Массовый праздник как искусство социального заказа. Взаимодействие с администрацией и общественными организациями на этапе формирования замысла. Создание оргкомитета. Совместная работа в день проведения праздника. Подведение творческих итогов.

Тема 22. Режиссура и организация современного обряда как элемента праздника.

Истоки обрядности. Использование фольклорных игровых традиций в современном обряде. Особое значение организации пространства в обряде. Координирующая функция материальной среды.

Тема 23. Режиссерские принципы мизансценирования в театрализованном праздничном действе на стадионе, площади, воде, лесной поляне и т. д.

Изобразительный принцип мизансценирования. Мизансцены перестроения и положения. Фоновая группа и методика работы с ней. Использование фоновой группы не только в условиях стадиона и спортивных сооружений.

Тема 24. Специфические особенности режиссуры шоу-программ.

Шоу-программы как особый жанр искусства. Современные тенденции в развитии шоу-программ. Основные технологические особенности шоу-программ. Шоу-бизнес и его влияние на режиссуру театрализованных представлений и зрелищ. Музыкальная режиссура шоу-программ. Особенности музыкального воспитания актера в шоу-программах: номера на основе классической музыкальной драматургии, номера на основе оперетты, мюзикла, индивидуальные музыкальные номера. Шоу-программы на телевидении. Характеристика и сценарно-режиссерский анализ основных телевизионных шоу-программ.

Тема 25. Современные технологии организации и проведения театрализованных представлений и зрелищ.

Новейшие технологии, применяемые в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, видео телевизионные системы, художественная пиротехника и т.д.). Музыкальные и световые аспекты как средства наиболее сильного эмоционального воздействия на аудиторию. Стейджинг услуги, эвент-технологии. Современные тенденции в режиссуре театрализованных представлений и праздничных зрелищ.

Тема 26. Методология реализации художественного замысла в сценарно-постановочной работе.

Методика режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.д.

Методология художественно-педагогической деятельности по реализации своего замысла в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого, литературно-драматургического произведения-сценария) и в постановочном процессе создания представления, концерта, праздника, шоу-программы, обряда и других театрализованных форм.

Методика преподавания дисциплины «Теоретические аспекты и специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников», Психологические аспекты режиссерско - педагогической деятельности (темперамент и интеллект, характер и способности актеров-непрофессионалов, участников театрализованных зрелищ и празднеств.

Тема 27. Общие технологии сценарно-режиссерского мастерства.

Обзор основных тем по курсам «Теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений», «Теоретические аспекты и специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников», «Учебно-практические занятия по освоению специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников».

2. Техника сцены и сценография

Создание единой, целостной театральной формы во многом определяет сценическое пространство театра. Поиск различных средств и приемов для художественного преобразования сценического пространства является основной задачей режиссера и сценографа в процессе создания сценического произведения – спектакля. Глубокий идейный замысел любого спектакля, его стилистика и поэтика, которые рождаются в органичном сочетании режиссерской индивидуальности и неповторимого авторского стиля драматурга, могут появиться только в результате тесной и плодотворной работы режиссера с художником. И потому одним из существенных вопросов в профессии режиссера является вопрос взаимодействия режиссера с художником.

Знание таких основополагающих понятий как сценическое пространство, сценическое время, умение их воспринимать, формировать, необходимы для успешного изучения театрального дела.

Структура и содержание курса «Техника сцены и сценография» органично связаны с дисциплинами профессионально-образовательной программы.

Цель и задачи учебного курса

Цель курса «Сценическая техника и сценография» – дать целостное представление об основах сценографии, технических возможностях сцены и сценического оборудования, оптимальной нагрузке на сценическое пространство.

Задачи курса:

- дать фундаментальные знания по театральной технике;
- сформировать представление о средствах и принципах сценографии
- научить студентов основам работы со сценической техникой;
- подготовить к изучению и познанию современных театральных машин и механизмов;
- научить ставить и решать проблемы, связанные с оснащением сценического пространства.

В результате изучения курса студент должен:

– иметь системное представление о предмете, понятийном аппарате, принципах, познавательных

– подготовить к изучению и познанию современных театральных машин и механизмов;

подходах и практиках, которые представлены в современном знании о сценографии и художественном оформлении спектакля;

– знать возможности современного сценического оформления и современной сценической техники;

– уметь ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене режиссерского замысла;

– использовать полученные знания и навыки в работе, связанной с режиссурой и мастерством актера.

Знания, умения и навыки, которые должны приобрести студенты в результате изучения дисциплины

В результате изучения дисциплины студенты обязаны знать основные теоретические понятия и терминологию предмета «Техника сцены и сценография». Студенты должны уметь оценивать, какие технические и художественные средства сцены он должен и может использовать для решения поставленных задач, объяснять художнику-постановщику идею спектакля, вместе с ним изучать художественные принципы воплощения данной идеи.

Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса

Программой курса предусмотрено чтение лекций и выполнение практических заданий. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе студента по подбору технических и художественных средств воплощения идеи спектакля на сцене.

Изучение курса завершается зачетом, который включает подготовку письменной работы и устные ответы.

Важным фактором является владение экзаменуемым понятийным аппаратом, знание арсенала средств анализа технических и художественных средств театральной постановки. Обязательным условием допуска студента к зачету является выполнение всех письменных контрольных работ.

Изучение дисциплины «Техника сцены и сценография» осуществляется путем планового прослушивания студентами курса лекций. Материалы курса содержат необходимую тематическую терминологию, которая способствует более полному усвоению изучаемого материала. Закрепление знаний общеобразовательной дисциплины осуществляется в процессе самостоятельной работы по изучению литературы и написанию аналитических работ по современной технической оснащенности сцены, совместной работе с художником. Художественному воплощению идейного замысла спектакля с помощью средств сценографии. Студенты самостоятельно посещают театральные спектакли и делают устные и письменные анализы и рецензии на просмотренный материал.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Сценография как особый вид театрального дела

Понятие сценографии. Понятие театрального пространства. Что такое «загруженное пространство». Что такое «метафизическое пространство».

– Виды современной театральной сцены: «сцена-коробка», круглая сцена «арена», камерная сцена. Площадь как разновидность сцены. Площадное действие, его история и современность.

Тема 2. Сцена и сценическое оборудование

Современное техническое оборудование сцены:

- круг на сцене,
- накладной круг и лента,
- люки и плунжера,
- колосники и штанкеты.

Правильное и технически безопасное использование данных технических приспособлений современной сцены. Возможности техники в создании художественной целостности постановки.

Тема 3. Декорации. Виды декораций

Понятие «мягкая декорация», «жесткая декорация». Металлические конструкции. Деревянные конструкции. Половик. Арьерсцена. Авансцена. Падуга. Кулисы. Задники.

Технология изготовления декораций в театральных мастерских.

Тема 4. Изготовление декораций и костюмов

Технические особенности изготовления декораций и костюмов. Технические расчеты. Технические описания. Материалы: текстура и фактура. Пропорции и масштаб. Изготовление выгородки и макета декораций в масштабе. Различные масштабы. Искусство макетчика. Макет – декорация в миниатюре. Художник-технолог. Конструкции театральных костюмов. Предварительные экономические расчеты. Составление сметы постановочных расходов на предстоящие спектакли.

Тема 5. Композиция

Определение понятия «композиция». Композиция как упорядоченное соединение элементов. Два понятия: «хаос» и «порядок». Искусство сценографии как приведение в порядок бесформенной формы.

Композиция, возникающая спонтанно. Главные формальные признаки композиции: целостность, подчиненность второстепенного главному (наличие доминанты), уравновешенность. Целостность – внутреннее единство композиции. Доминанта композиции и фокус композиции. Уравновешенность статическая и динамическая. Уравновешенность – основа гармонии в произведении.

Тема 6. Типы композиции

Замкнутая композиция: стремление к центру. Открытая композиция. Свойства открытой композиции: центробежность, тяготение к поступательному движению, скольжению по спирали. «уход» от центра.

Симметричная композиция и ее основа – равновесие. Асимметричная композиция и ее свойства:

- не содержит оси или точки симметрии.

Статичная композиция: устойчивость, неподвижность, симметричная уравновешенность. Динамическая композиция: внешняя неустойчивость, асимметрия, открытость.

Тема 7. Двухмерное пространство

Длина и ширина как единицы измерения двухмерного пространства. Картина, передающая иллюзию пространства (иллюзорное пространство). Плоскостная композиция. Средства передачи иллюзорного пространства. Линейная перспектива. Воздушная перспектива.

Темы практических занятий

Тема 1. Трехмерное пространство

1. Длина, ширина и глубина (высота) как единицы измерения трехмерного пространства.
2. Объемные художественно-декоративные элементы сценического пространства.
3. Сценическая композиция: декорация, бутафория, мебель и т.д. Ритмическая организация групп в пространстве.
4. Пространство между предметами и человеком.
5. Упражнения на разные виды композиции в трехмерном пространстве. Подчинение второстепенных предметов главному.

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агентство «А.Д.&Т.»,
2. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Учебное пособие. – М.: Искусство, 2005.
3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М.: 1980
4. Грачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.
5. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
6. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX в. М.: Искусство, 1971
7. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.

Тема 2. Время в сценографии

1. Историческое время.
2. Из истории материальной культуры. Материальная культура Древнего Египта.
3. Мебель в Древней Греции.
4. Термы Древнего Рима.
5. Средневековые готические арки.
6. Мебель и посуда в эпоху Возрождения.
7. Испанские моды.
8. Барокко и рококо во Франции времен Людовика XVI.
9. Бидермайер и ампир.
10. Точность изображения эпохи в сценографии. Метаисторическое время в современной сценографии.
11. Время и пространство в творчестве русских режиссеров XX в.

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агентство «А.Д.&Т.», 2001.
2. Кидд М.Т. Сценический костюм: Иллюстрированное руководство по изготовлению профессиональных сценических костюмов. – М.: Арт-Родник, 2004.
3. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Учебное пособие. – М.: Искусство, 2005.
4. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М.: 1980
5. Градова К.В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. – М.: 1987
6. Грачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.
7. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Ч. 1. – М.: 1973
8. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.
9. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.
10. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
11. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX в. М.: Искусство, 1971.
12. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. –

Л., 1969.

13. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.

14. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.

Тема 3. Свет на сцене

1. Роль освещения в пространственной композиции.
2. Роль освещения на сцене: освещение декорации, освещение актеров.
3. Современные световые приборы.
4. Пульт управления. Работа художника по свету.
5. Рассеянный свет. Свет направленный. Контражур. Свет скульптурный.
6. Световая графика. Световая живопись. Световые эффекты.
7. Проекция.

Источники:

1. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М.: 1980

2. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.

4. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX в. М.: Искусство, 1971

5. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.

6. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.

Тема 4. Театрально-сценический костюм

1. Определение понятий «одежда», «костюм», «театральный костюм». Значение сценического костюма.

2. Исторический костюм. Культура и точность в историческом костюме.

3. Костюм бытовой.

4. Как «состарить» костюм.

5. Костюм «метаисторический».

6. Костюм символический, знаковый.

7. Цветовые акценты в костюме: главный герой, второстепенные персонажи.

8. Конструктивизм в театральном костюме.

9. Театральные технологии в изготовлении исторических костюмов.

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.

2. Кидд М.Т. Сценический костюм: Иллюстрированное руководство по изготовлению профессиональных сценических костюмов. – М.: Арт-Родник, 2004.

3. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Учебное пособие. – М.: Искусство, 2005.

4. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М.: 1980

5. Градова К.В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. – М.: 1987

6. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Ч. 1. – М.: 1973

7. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.

8. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX в. М.: Искусство, 1971

Тема 5. Мода и стиль

1. Современные театры моды.

2. Эффект, эпатаж.

3. Карнавал и шоу.

4. Краткий обзор истории и теории моды.

5. Изменение эстетического вкуса и проявление художественного стиля.

6. Старение канонов и идеалов.
7. Мода как эстетическая потребность человека.
8. Модный костюм – один из видов сценического костюма.
9. Стиль и сценический образ актера.
10. Мода и стиль в театре.

Источники:

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.
2. Бейган Ли Грим для театра, кино и телевидения: Практическое руководство в фотографиях. – М.: «Искусство», 2000.
3. Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.
4. Кидд М.Т. Сценический костюм: Иллюстрированное руководство по изготовлению профессиональных сценических костюмов. – М.: Арт-Родник, 2004.
5. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М.: 1980
- Градова К.В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. – М.: 1987
6. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Ч. 1. – М.: 1973

Рекомендуемая литература.

В процессе изучения курса «Техника сцены и сценография» студент должен получить представление о базовых понятиях театрального семиозиса, получить представление о специфике художественного преобразования сценического пространства, о театральном пространстве и времени, перспективе, декорации, световом и музыкальном оформлении спектакля. Этой цели отвечает учебное пособие для студентов, созданное известным теоретиком и исследователем театра: **Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001. – 384 с.**

В книге рассматриваются вопросы, возникающие на данном этапе мирового развития театра, ставятся вопросы новаторства и преемственности в театральной практике.

Практические советы по использованию грима в театре студенты найдут в современном руководстве, снабженном прекрасным иллюстративным материалом: **Бейган Ли Грим для театра, кино и телевидения: Практическое руководство в фотографиях. – М.: «Искусство», 2000. – 450 с.**

Этой же теме посвящена книга известного специалиста в области грима, в том числе и грима профессионального: **Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 360 с.**

Театральные костюмы, их история, изготовление и разновидности описаны в книге: **Кидд М.Т. Сценический костюм: Иллюстрированное руководство по изготовлению профессиональных сценических костюмов. – М.: Арт-Родник, 2004. – 470 с.**

Важной для данного курса теме – театральным декорациям, их видам, типам. Особенности их изготовления на разных этапах посвящено учебное пособие, рекомендованное для изучения в высших и средних театральных учебных заведениях: **Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Учебное пособие. – М.: Искусство, 2005. – 500с.**

Контрольные вопросы

1. Устройство театрального пространства.
2. Виды сцен.
3. Пульт управления сценической техникой.
4. Особенности работы машинистов сцены.
5. «Мягкая» и «жесткая» декорации.
6. Технология изготовления декораций в театральных мастерских.
7. Работа парикмахеров и гримеров.

8. Устройство мастерской по изготовлению бутафории и реквизита.
9. Художник-оформитель, его обязанности в театре.
10. Художник-декоратор и его обязанности в театре.
11. Определение понятия «композиция».
12. Формальные принципы композиции.
13. Внутреннее единство композиции.
14. Доминанта и фокус композиции.
15. Статическая и динамическая уравновешенность.
16. Замкнутая композиция.
17. Открытая композиция.
18. Симметрия и ее роль в композиции.
19. Точечная композиция.
20. Линейно-ленточная композиция.
21. Объемная композиция.
22. Пространственная композиция.
23. Двухмерное пространство.
24. Трехмерное пространство.
25. Пустое и загруженное пространство.
26. Сценограф в театре, его обязанности.
27. Историческое время в театре.
28. Грим и костюм в театре.

Тематика самостоятельных работ.

1. Работа художника в современном театре.
2. Театр эпохи барокко: декорации и костюмы.
3. Здание и внутреннее убранство английского театра в Шекспировскую эпоху.
4. Изменение в оформлении театрального пространства в 19 в.
5. Оформление спектаклей в начале 20 в.
6. Оформление спектаклей в театре абсурда.
7. Виды современной сцены.
8. Работа режиссера по оформлению спектакля.
9. Световое оформление спектакля.
10. Цвет в театральном костюме.
11. Сцена и ее цветовое оформление.
12. Современный театральный грим.
13. Театральный исторический костюм – особенности его изготовления в наше время.
14. Новые тенденции в театральных костюмах, связанных с постановкой исторических спектаклей.
15. Сценические эффекты и способы их создания.
16. мода современного периода и ее использование в современных театральных постановках.
17. Техническое оснащение современной театральной сцены.
18. Виды современной театральной сцены.
19. История развития русского театрального помещения.
20. Русские театральные костюмы разных эпох – их особенности и способы создания.

Основная литература

1. Поляков М.Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. – М: Международное агенство «А.Д.&Т.», 2001.

2. Бейган Ли Грим для театра, кино и телевидения: Практическое руководство в фотографиях. – М.: «Искусство», 2000.
3. Сыромятникова И.С. Искусство грима и макияжа. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004.
4. Кидд М.Т. Сценический костюм: Иллюстрированное руководство по изготовлению профессиональных сценических костюмов. – М.: Арт-Родник, 2004.
5. Понсов А.Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Учебное пособие. – М.: Искусство, 2005.

Дополнительная литература

1. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. – М.: 1980
2. Градова К.В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. – М.: 1987
3. Грачев Г.Д. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.
4. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Ч. 1. – М.: 1973
5. Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х частях. – М., 1968.
6. Немирович-Данченко Вл. И. О творчестве актера. – М., 1984.
7. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
8. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX в. М.: Искусство, 1971
9. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. – Л., 1969.
10. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т. Т 1-3. – М., 1954-1957.
11. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984.

3. Режиссура эстрадных программ

При составлении программы курса использованы материалы из учебных пособий, учебно-методических комплексов и рабочих программ А. А. Коновича, А. А. Мордасова, О. Л. Орлова, И. Г. Шароева, А. И. Четчина. Данная дисциплина продолжает раскрывать материал основных дисциплин, необходимых для обучения режиссера эстрадных программ.

Многое в театрализованных эстрадных программах взято от искусства театра, балагана, цирка. Необходимо помнить, что основной «питательной средой» большинства эстрадных программ всегда был национальный фольклор. И в лучших своих проявлениях эстрадное представление остается верным народным истокам – будь то искрящаяся шоу-программы или классические концерты.

Стремление к такому зрелищу – умному, глубокому, талантливому, не замыкающемуся только в узких рамках развлекательности, а преследующему и воспитательные цели – и должно определять обучение будущих режиссеров театрализованных эстрадных представлений. В данной дисциплине предполагается дать теоретические основы особенностей режиссуры эстрадных программ на основе специфической методологии по освоению принципов и приемов театрализации эстрадного представления.

Цели и задачи курса.

Цель данной дисциплины состоит в формировании у студентов научных и методологических знаний о праздничной индустрии, обучение и воспитание профессионала, специализирующегося на постановках театрализованных представлений в современной социокультурной деятельности.

За время обучения студент должен овладеть основами искусства режиссера театрализованных эстрадных представлений и шоу-программ в разработке различных форм праздничного действия: театрализованного концерта, конкурсно - программы,

зрелища как шоу-программы. Организация праздников шоу-программ и представлений требуют умения создать своеобразный «театр жизни», где объектом театрализации становятся реальные события. Специфические особенности режиссуры театрализованных представлений эстрадных программ и праздников составляют основу изучаемой дисциплины.

От постановки номера песни - к формированию концерта в целом, к объединению материала в композицию, к постановке театрализованного представления шоу-программы, праздника – вот путь, по которому должен пройти студент за время обучения.

Задачи дисциплины:

- получить базовые знания профессии «режиссер эстрадных программ»;
- помочь усвоить теоретические основы создания эстрадной программы как театрализованного праздника;
- концертных номеров и композиций;
- ознакомить студента с историей профессии;
- освоить основы методики работы режиссера с исполнителями, участниками, зрителями;
- научиться анализировать концертно-эстрадный материал и создавать на данной основе художественное зрелище;
- проявить организационные способности в практической реализации замысла.

Требования к уровню освоения курса.

В педагогическом плане необходимо решить задачу наиболее полного выявления и развития художественной индивидуальности каждого студента.

- подготовки сценариев эстрадных программ;- организации, постановки, художественно-технического оформления эстрадных программ и театрализованных шоу представлений и личного участия в них в качестве исполнителя; - работы с актерами, отдельными участниками мероприятий и творческими коллективами;

уметь: разрабатывать сценарий концертной программы, шоу мероприятия, театрализованного эстрадного представления, осуществлять их постановку;работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного метода;организовывать и проводить репетиционную работу с коллективом и отдельными исполнителями;осуществлять художественно-техническое оформление эстрадных программ, шоу мероприятий и театрализованных концертных представлений, использовать техническое световое и звуковое оборудование, работать над эскизом, чертежом, макетом, выгородкой;проводить психофизический тренинг; выявлять детали внутренней и внешней характеристики эстрадного образа, применять навыки работы актера;работать над сценическим словом, использовать логику и выразительность речи в общении со слушателями и зрителями; использовать выразительные средства сценической пластики в постановочной работе;

знать: основные положения теории и практики режиссуры, особенности режиссуры эстрадных мероприятий и театрализованных шоу программ; различные виды и жанры эстрадных программ; сущность режиссерского замысла, приемы активизации зрителей, специфику выразительных средств;временные и пространственные особенности, особенности мизансценирования, принципы художественного оформления эстрадных программ;типы, устройство, оборудование сцены, осветительную и проекционную аппаратуру, технику безопасности;основы теории драмы, специфику драматургии эстрадных программ;методы создания сценариев, специфику работы над сценарием эстрадной программы, театрализованного представления на закрытой и открытой площадках;систему обучения актерскому мастерству К.С. Станиславского, специфику работы исполнителя в эстрадных мероприятиях и театрализованных шоу представлениях; элементы психофизического действия, создания сценического образа;особенности работы над словесным действием, «внешнюю» и

«внутреннюю» технику словесного действия, принципы орфоэпии, систему речевого тренинга; общие закономерности и способы образно-пластического решения, возможности сценического движения и пантомимы .

Для профессионального уровня режиссера является необходимым овладение объемными теоретическими знаниями из различных научных областей и технологиями, позволяющими эффективно применять эти знания в досуговой деятельности. Поэтому в ходе изучения дисциплины используются разные формы, позволяющие отслеживать процессы «погружения» в материал.

Наименование тем курса.

6 семестр

Тема 1. Многообразие видов и жанров эстрадных и праздничных действ. История эстрадного творчества и эволюция развития.

Тема 2. Особенности формирования замысла театрализованных эстрадных представлений.

Постановочный план и его структура.

Тема 3. Проблема жанра в режиссуре театрализованных эстрадных представлений

Тема 4. Режиссерский прием как средство раскрытия темы

Тема 5. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных эстрадных представлений.

Практическая презентация.

Тема 6. Принципы перевода на действенную основу инсценированного литературного произведения стихотворной формы и документального материала. Особенности работы режиссера над зримой песней, стихотворением, басней и т. д.

Тема 7. Монтаж как творческий метод режиссуры театрализованных представлений.

Тема 8. Исполнитель театрализованного зрелища.

Тема 9. Приемы активизации, аудитории, их использование в различных праздниках, представлениях и обрядах

Тема 10. Режиссура конкурсно -игровых программ

Тема 11. Формирование конкурсных заданий. Игра как метод.

Тема 12. Театрализованное представление для детей.

Зачет.

7 семестр

Тема 13. Театрализованный эстрадный концерт для детей.

Тема 14. Особенности режиссуры эстрадного представления.

Тема 15. Режиссура театрализованного концерта.

Тема 16. Режиссерско-постановочные приемы синтеза документального и художественного материала в формировании и постановке эпизода эстрадной программы.

Тема 17. Творческое наследие актеров, исполнителей режиссеров-постановщиков концертных, эстрадных, цирковых программ в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

Тема 18. Теоретические основы режиссуры эстрадных программ.

Тема 19. Пространственные и временные особенности эстрадной программы.

Тема 20. Режиссура эстрадной программы на открытом воздухе.

Тема 21. Взаимодействие режиссера с различными общественными организациями в процессе подготовки и проведения праздника.

Тема 22. Режиссура и организация концерта как элемента праздника.

Тема 23. Режиссерские принципы мизансценирования в театрализованном праздничном концерте на стадионе, площади, воде, лесной поляне и т.д.

Тема 24. Специфические особенности режиссуры шоу - программ.

Тема 25. Современные технологии организации и проведения театрализованного концерта

Тема 26. Методология реализации художественного замысла в сценарно-постановочной работе эстрадной программы.

Тема 27. Общие технологии сценарно-режиссерского мастерства. Подготовка к защите преддипломной практики и выпускной квалификационной работы.

Список рекомендуемой литературы по дисциплине

1. Борисов, С. К. Основы драматургии театрализованного действия: учеб. пособие / С. К. Борисов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 4-е изд. – Челябинск, 2011. – 207 с.
2. Генкин, Д. М. Массовые праздники: учеб. пособие для студентов ин-тов культуры / Д. М. Генкин. – Москва : Просвещение. 1975 - 140 с.: с ил.
3. Клитин, С. Искусство эстрады XIX-XX вв. / С. Клитин. – Санкт-Петербург : ГАТИ, 2005.
4. Конович, А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР / А. А. Конович. – Москва : Высшая школа, 1990. - 206 с.
5. Марков, О. И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников: учебное пособие для преподавателей, аспирантов и студентов вузов культуры и искусств / О. И. Марков. – Краснодар : Изд-во КГУКИ, 2004. – 408 с.
6. Мастерство режиссера / под общей ред. Н. А. Зверевой. – Москва : ГИТИС, 2007. – 534 с.
7. Мочалов, Ю. А. Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены): учеб. пособие / Ю. А. Мочалов. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с.
8. Орлов, О. Л. Праздничная культура России / О. Л. Орлов. – Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 2001.-- 160 с.
9. Рябков, В. М Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (первая половина XX в.) : учебное пособие / В.М. Рябков : Челяб. гос. Академия культуры и искусств. – Челябинск : ООО «Полиграф-Мастер», 2007. – Т. 4. – 870 с.
10. Туманов, И. М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта / И. М. Туманов. – Москва : Просвещение, 1976. – 88 с.
11. Черняк, Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ: учеб. пособие / Ю. М. Черняк. – Минск: ТеатраСистемс, 2004. – 224 с., ил.
12. Чечетин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений: Учебное пособие для вузов культуры и искусств. – Москва : МГУКИ, 2004. .
13. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник для студентов театральных высших учебных заведений -- Изд. 3-е, исправленное / И. Г. Шароев. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2009. – 336 с.

4. Финансирование культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений

С вступлением России во Всемирную торговую организацию наша страна стала равноправной участницей европейского и мирового пространства. Это актуализирует проблему финансирования учреждений культуры не только с учетом отечественной практики, но и в контексте уже европейского и мирового опыта. Однако отечественные учреждения культуры существенно отличаются от зарубежных учреждений своей структурой, разнообразием, целевыми установками, содержанием работы, материальной базой, территориальным размещением, системой финансирования и т.д.

В большинстве развитых рыночных странах государство более трети валового продукта перераспределяет между различными секторами экономики, уделяя особенное внимание тем, чья миссия находится в русле государственных приоритетов общественного и социально-культурного развития. Тем самым государство признает и утверждает возможность существования смешанной экономики в культуре, в которой

продуктивно уживаются и механизмы рыночной экономики и государственной поддержки.

Цель и задачи дисциплины

Цель – формирование у студентов углубленных знаний о системе финансирования учреждений культуры, специфике их финансового механизма и направлениях его реформирования

Задачи:

- охарактеризовать принципы бюджетного финансирования отрасли культуры;
- рассмотреть совокупность финансовых ресурсов учреждений культуры;
- познакомить обучающихся с особенностями финансового механизма учреждений культуры;
- дать информацию об основных нормативных документах, нормах и нормативах, используемых в процессе финансирования учреждений культуры;

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

руководства учреждением культуры (структурным подразделением), составления планов и отчетов его работы;
подготовки документов бухгалтерского учета;
работы с прикладными компьютерными программами;
работы с нормативно-правовой документацией;

уметь:

использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;
организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждения культуры;
находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяйственных задач;
составлять планы и отчеты;
решать организационные задачи, стоящие перед коллективом;
осуществлять контроль за работой кадров;
составлять документы бухгалтерского учета;
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
применять компьютеры и телекоммуникационные средства;
использовать нормативные правовые документы в работе;
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты населения;

знать:

сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и внутреннюю среду организации;
цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе менеджмента;
структуру организации, систему методов управления;
принципы организации работы коллектива исполнителей, роль мотивации и потребностей;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства;
особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и структуру управления культурой;
основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры;
цели и задачи управления учреждениями культуры;

принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и учреждения культуры;

систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в трудовых ресурсах;

принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной адаптации в коллективе;

методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью кадров;

понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, сегментацию рынка;

суть маркетинговой деятельности учреждения культуры, поиск рыночной ниши, правила создания новых услуг;

ценовую и сбытовую политику учреждения, цели и виды продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы;

стратегическое маркетинговое планирование;

законодательные и нормативные акты Российской Федерации по бухгалтерскому учету и аудиту;

основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета;

первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную документацию;

процесс регулирования бухгалтерского учета;

порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств;

состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и сроки ее представления;

условия хранения документов бухгалтерского учета;

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий;

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы профессиональной деятельности;

возможности использования сети Интернет и других сетей в профессиональной деятельности;

историю и современное состояние законодательства о культуре;

основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие трудовые отношения;

права и обязанности работников социально-культурной сферы;

правовые принципы деятельности учреждений социально-культурной сферы.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

руководства учреждением культуры (структурным подразделением), составления планов и отчетов его работы;

подготовки документов бухгалтерского учета;

работы с прикладными компьютерными программами;

работы с нормативно-правовой документацией;

уметь:

использовать нормативно-управленческую информацию в своей деятельности;

организовывать, анализировать и оценивать работу коллектива исполнителей, учреждения культуры;

находить оптимальные варианты при решении управленческих и хозяйственных задач;

составлять планы и отчеты;

решать организационные задачи, стоящие перед коллективом;

осуществлять контроль за работой кадров;

составлять документы бухгалтерского учета;

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;

применять компьютеры и телекоммуникационные средства;

использовать нормативные правовые документы в работе;
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты населения;

знать:

сущность и характерные черты современного менеджмента, внешнюю и внутреннюю среду организации;
цикл менеджмента, стратегические и тактические планы в системе менеджмента;
структуру организации, систему методов управления;
принципы организации работы коллектива исполнителей, роль мотивации и потребностей;
процесс принятия и реализации управленческих решений;
принципы руководства (единоначалие и партнерство), стили руководства;
особенности менеджмента в социально-культурной сфере, систему и структуру управления культурой;
основные этапы управленческой деятельности в сфере культуры;
цели и задачи управления учреждениями культуры;
принципы организации и анализ работы коллектива исполнителей и учреждения культуры;
систему управления трудовыми ресурсами, планирование потребности в трудовых ресурсах;
принципы отбора кадров, профессиональной ориентации и социальной адаптации в коллективе;
методики оценки результатов деятельности, контроля за деятельностью кадров;
понятие и принципы маркетинга, рынок как объект маркетинга, сегментацию рынка;
суть маркетинговой деятельности учреждения культуры, поиск рыночной ниши, правила создания новых услуг;
ценовую и сбытовую политику учреждения, цели и виды продвижения услуг, способы стимулирования сбыта, значение рекламы;
стратегическое маркетинговое планирование;
законодательные и нормативные акты Российской Федерации по бухгалтерскому учету и аудиту;
основы бухгалтерского учета, его виды и задачи, объекты учета;
первичные учетные документы, их реквизиты, сводную учетную документацию;
процесс регулирования бухгалтерского учета;
порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств;
состав и формы бухгалтерской отчетности, периодичность, адреса и сроки ее представления;
условия хранения документов бухгалтерского учета;
основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий;
прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы профессиональной деятельности;
возможности использования сети Интернет и других сетей в профессиональной деятельности;
историю и современное состояние законодательства о культуре;
основные законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие трудовые отношения;
права и обязанности работников социально-культурной сферы;
правовые принципы деятельности учреждений социально-культурной сферы.

Структура и содержание дисциплины

Максимальная учебная нагрузка - 48 часов;
аудиторная учебная нагрузка - 32 часа;
самостоятельная работа студентов - 16 часов;
Время изучения – 7 семестр;
Зачёт – 7 семестр.

Содержание дисциплины

Тема 1. Организационно-правовая характеристика учреждений культуры.

Учреждение как форма некоммерческой организации. Виды учреждений согласно российскому законодательству. Бюджетные учреждения. Нормативно-правовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений. Современное реформирование системы бюджетных учреждений в РФ: цели и задачи. Основные элементы реформы бюджетных учреждений в РФ. Статус бюджетного учреждения: создание, учредительные документы, виды деятельности, имущественные отношения, особо ценное имущество, лицевые счета. Особенности взаимоотношения бюджетных организаций с учреждениями кредитной сферы, налоговой системой, внебюджетными фондами, страховыми институтами, государственными контрольными органами.

Статистика бюджетных учреждений РФ и отрасли культура. Сравнительная характеристика типов бюджетных учреждений культуры: бюджетных, автономных и казенных. Процедура изменения типа бюджетного учреждения (особенности переходного периода). Практика распределения типов БУ культуры в отраслевом и региональном разрезе. Частные учреждения, примеры в культуре.

Тема 2. Финансовые ресурсы учреждений культуры

Тип системы финансирования учреждений культуры в РФ. Типы систем финансирования учреждений культуры за рубежом: «германский», «романский» и «англо-американский». Тип системы финансирования учреждений культуры в РФ. Понятие многоканальной системы финансирования культуры. Состав, структура и динамика финансовых ресурсов учреждений в отрасли. Финансовые результаты деятельности учреждения. Структура и динамика финансовых источников учреждений культуры.

Тема 3. Бюджетные ресурсы отрасли культура

Принципы формирования бюджетов на культуру в РФ. Методология определения финансовых потребностей отрасли культуры при формировании бюджетов в РФ. Направления и приоритеты распределения бюджетных средств на культуру федерального и региональных бюджетов. Сущность остаточного принципа финансирования культуры. Использование нормативного подхода к расчетам финансовой потребности отрасли культура. Укрупненный раздел бюджетов «Культура, кинематография». Косвенное бюджетное финансирование.

Тема 4. Бюджетные ресурсы учреждений культуры.

Сущность и принципы бюджетного финансирования. Изменение бюджетного финансового обеспечения учреждений культуры: система БОР в учреждениях культуры. Расходы бюджетного учреждения: виды, нормирование, планирование. Сметное финансирование в учреждениях культуры: достоинства и недостатки, история и современное состояние. Программный метод финансирования, границы его распространения в отрасли.

Субсидирование как новая форма бюджетного финансирования учреждений культуры. Виды субсидий и их назначение. Государственное (муниципальное) задание как инструмент финансового планирования. Порядок финансового обеспечения государственного (муниципального) задания. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Государственные закупки как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов.

Тема 5. Внебюджетные финансовые ресурсы учреждений культуры.

Доходы от платных услуг населению: законодательные основы, отражение в уставе, ценообразование. Предпринимательская деятельность учреждений культуры: законодательные основы, виды, налогообложение.

Возможности использования заемных средств в учреждениях культуры. Привлеченные финансовые ресурсы учреждений культуры (гранты, благотворительные и спонсорские средства, пожертвования). Организация предоставления платных услуг в бюджетном учреждении. Установления платы за платные услуги и методика расчета размера платы (тарифа) за оказание платной услуги. Заемные средства УК. Целевой капитал (эндаумент) учреждения культуры и проблемы его формирования. Попечительские советы учреждений культуры и их роль в развитии финансовой базы организаций.

Тема 6. Фандрейзинг как метод формирования внебюджетных ресурсов учреждений культуры

Сущность фандрейзинга, его виды и формы, распространение в отрасли, история. Организация фандрейзинговой деятельности в учреждениях культуры, ее планирование.

Тема 7. Благотворительная деятельность как источник финансирования производства культурных благ

Исторический аспект благотворительности в России. Законодательные основы благотворительности. Социально-экономические условия и механизмы поддержки и развития благотворительной деятельности в сфере услуг.

Тема 8. Финансовые ресурсы частных организаций культуры

Организационно-правовые формы частных организаций культуры. Динамика их развития, область распространения в культуре. Частные учреждения культуры, учредители. Финансовые ресурсы частных учреждений: средства учредителей (российских и зарубежных физических и юридических лиц), пожертвования. Финансовые ресурсы частных коммерческих организаций: субсидии учредителей, доходы потребителей услуг, доходы коммерческих организаций-заказчиков, спонсорские поступления. Гранты государственных органов как источник финансирования частных организаций культуры. Форды, поддерживающие культуру в РФ. Европейские фонды поддержки культуры.

Образовательные технологии

Комплексное изучение учебной дисциплины «Бизнес-планирование» предполагает овладение материалами лекций, учебной литературы, творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям. Основной целью практических занятий является контроль степени усвоения пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, излагаются студентами на практических занятиях в виде докладов (10-15 минут) с обсуждением их студентами группы.

Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах «Маркетинг в России и за рубежом», «Менеджмент сегодня», «Справочник руководителя учреждения культуры», «Финансовый менеджмент», «Экономический анализ» и др. Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.

5. Основы драматургии

1. Предмет и содержание искусства. Форма. Образ.

Форма как средство для выражения содержания.

Образ как отображаемый вариант действительности, переведенный на язык искусства (ноты, холст, пластика, слово и т.д.).

Принципы создания художественного образа.

Художник и зритель. Создание конечного образа.

2 Драматургия и литература. Сходство и различие.

Литература – описание, повествование, рассказ.

Драматургия – действие, поступок, достижение цели.

3 Тема, идея, образ.

Основные понятия драматургического произведения.

Отличительные особенности драматургии.

Тема - проблема, поставленная жизнью и побуждающая автора к творчеству.

Идея – авторский взгляд на выбранную проблему.

Образ. Метафора, аллегии, гипербола.

4 Поэтика театра Аристотеля.

Начало – середина – конец (финал).

Драматургия по Аристотелю.

О трагедии и комедии по Аристотелю.

5 Глагол – главная часть речи в драматургии.

Значение «действия» в драматургии.

Поступок как ключевое понятие в «действии».

Конфликт – движущая сила драматургии.

Закон единства и борьбы противоположности в драматургии.

Единство места, действия и времени. Здесь и сейчас.

Как воду нельзя перенести без сосуда, так и содержание нельзя передать без формы.

Форма - средство для выражения содержания, одно из основных отличий сценария от пьесы. Образ - это всегда воображаемый вариант действительности, переведенный на язык искусства (ноты, холст, пластика, слово и т.д.). От художника (переводчика) зависит, как будет передана нам эта действительность. При создании образа художник должен учитывать, что читатель, слушатель, зритель соучаствуют в создании конечного образа. Эту особенность психики человека Ю.Айхенвальд выразил парадоксальной на первый взгляд мыслью, что быть Шекспиром и читать Шекспира - явления, бесконечно различающиеся по степени, но совершенно одинаковые по природе. То есть каждый читатель воспринимает произведение индивидуально, как бы заново. И в каждом отдельном случае уровень гениальности Шекспира как бы соответствует интеллекту и уровню восприятия читателя.

6.Драматическое действие.

7. Драматизм

Сценарная драматургия - особый специфический вид драматургии. (При этом оговоримся, что в течение всего семинара речь у нас будет идти о сценариях различных клубных и школьных мероприятий). В драматургии действуют общелитературные законы, законы живописи, музыки, хореографии, архитектуры, так как она использует эти виды искусства для создания собственного произведения. Особенность сценарной драматургии в том, что в ней могут отличаться некоторые принципы создания художественного образа, могут быть особые временно-пространственные построения. Ее отличительной чертой является также широкое использование приемов монтажа художественных и нехудожественных форм, таких, как информация, кино фото документы и т.п. Важнейший элемент в драме - действие, оно и только оно есть его единственное художественное средство. Драматическое действие предполагает наличие противоречия, а в нем непременно должны присутствовать драматизм и конфликт. В основе драматизма лежит подавление свободы воли; максимальное подавление свободы есть смерть насильственная. Драматичны старость и неизбежность умирания. Природные катаклизмы драматичны

только тогда, когда при этом погибают люди. В комедии герой, подавляющий свободу других, сам оказывается подавленным, и именно этот факт вызывает комический эффект. Борьба за свободу воли есть обратная сторона драматической борьбы, и в этой борьбе проявляется закон вечной смены старого новым. В глобальном смысле в ней отражается действие основных законов бытия: диалектического закона отрицания отрицания и закона единства и борьбы противоположностей.

Пока нет темы, не может и начаться работа автора над произведением. Тема - проблема, поставленная жизнью и побуждающая автора к творчеству. Когда автор приступает к реализации темы, у него уже есть вариант ее решения, и это - зерно идеи. Н.В.Гоголь писал, что тема есть идея еще не высказанная.

Идея - это решение какого-то вопроса, какой-то темы. Весь процесс создания произведения - это процесс раскрытия и решения темы и ее трансформации в идею. Идея никогда не является открытой и не бывает статичной. Она гибнет, как только перестает развиваться, или становится банальной и вредной. Плодотворная идея может жить тысячелетия, она не пропадает в конце произведения, а уходит с человеком и появляется всякий раз, когда к произведению обращаются вновь. Выдержали более трех тысячелетий идеи, заложенные древними авторами Египта, Греции, Китая и др. Существуют идеи перспективные и не имеющие развития. Есть идеи, которые временно теряют свою актуальность и как бы замирают в историческом небытии, а затем оживают заново. Так, в связи с появлением в России центробежных сил весьма современными становятся идеи "Слова о полку Игореве". Идеи бывают субъективного характера и объективного. Субъективная идея проверяется объективными закономерностями. Бывают случаи, когда автор, намереваясь обличать одно явление, на самом деле борется с другим, так как первоначальная идея либо незначительна, либо ложна и не выдерживает проверки объективной закономерностью, то есть жизнью. (Подобная метаморфоза идеи произошла в романе Л.Толстого "Анна Каренина"). Иногда появляются произведения с ложной идеей, они появляются чаще всего в несвободных обществах. Ложной идее, как правило, сопутствует ложная форма. Идеи, как и темы, бывают главные и побочные. В подлинном произведении происходит борьба идей, в ходе которой главная идея либо побеждает, либо погибает, если она была ложна.

8. Действие.

9. Конфликт.

10. Сюжет.

11. Фабула.

12. Интрига

Действие - существо драматургии, единственная форма развертывания темы, утверждения идеи самым наглядным, естественным образом, а не декларативными схемами. Важнейшая цель сценариста - развивать действенную, а значит, художественную сторону драматургии, избегать декларативности, ибо она убивает идею. Даже описания в драме, а тем более в сценарии, должны двигать действие, иначе они не нужны. Действие - главное средство развития темы в идею. Художественная идея всегда бывает выражена в образе. Образы могут быть полярны и неполярны, но действие всенепременно расставляет их на противоборствующие позиции. Конфликт знаменует собой высшую степень проявления драматических противоречий. Конфликт развивается как путем противоречий внутренних (психологических), так и путем противоречий внешних. Чтобы развернуть конфликт, необходимо придумать сюжет.

Сюжет - это всякого рода связи между действующими лицами, взятые в их развитии. Другими словами - это история роста и становления характеров. Раскрытие сути человека возможно только тогда, когда он совершает поступок. Каждый поступок в драматургическом произведении - событие. Цепь событий есть фабула, которая конкретизирует конфликт через конкретизацию сюжета. Хотя сюжет является формой

конкретизации, сам он не может быть конкретизирован без фабулы или интриги. А интрига - это цепь событий, совершаемых персонажами.

Элементы (структура) драматического действия

13. Пролог - в современных пьесах используется редко, в сценарной драматургии - повсеместно.

14. Экспозиция - изображение обстоятельств действия и взаимоотношений между персонажами произведения в том виде, в каком они сложились к началу действия. Иногда экспозиция действия растягивается на целый акт, иногда она "растворяется" в действии, но всегда присутствует.

15. Завязка - момент выявления (вскрытия) исходного противоречия пьесы (сценария). Иногда завязка начинается с первой фразы (Н.В.Гоголь "Ревизор").

16. Действие (его развитие, нарастание напряженности).

17. Кульминация - высшая точка борьбы.

18. Катастрофа или перелом. Катастрофа - это крушение героя, и редкий автор отказывается от этого элемента.

19. Развязка - окончательное разрешение противоречий. Есть три формы разрешения противоречий:

- противоречия остаются неразрешенными ("Ревизор");

- примирение противоречий - это всегда комедийное разрешение конфликта;

- снятие противоречий в случае гибели или устранения (изгнание, заточение) героя, т.е. вывод его из борьбы, это - трагическая форма развязки.

Значение «действия» в драматургии

Поступок как ключевое понятие в «действии».

Конфликт – движущая сила драматургии.

Закон единства и борьбы противоположностей в драматургии.

Единство места, действия и времени. Здесь и сейчас.

Вопросы к зачёту:

1. В чём состоит природа зрелища? Драматургические формы мышления. Почему люди ходят в театр (кино, концерт и т.д.)

2. Развитие идей Аристотеля в европейской классической философии.

3. Что такое действие. Определение, происхождение понятия, его развитие в теории драмы. Новая драма и действие.

4. Конфликт в трагедии и драме.

5. Что такое драма. В чем ее отличие от лирики и эпоса.

6. Поэтика Аристотеля. Основные понятия поэтики.

7. Начало, середина, конец.

8. Развитие действия. Событийный ряд. Три точки.

9. Фабула, сюжет, интрига. Их соотношения.

10. Коллизия и конфликт. Типы конфликтов.

11. Поэтика Аристотеля. Характеристики.

12. Композиция. Единица композиции. Монтаж. Виды драматургического монтажа.

Основная литература:

1. Аристотель. Об искусстве поэзии. М.1957г.

2. Брехт. Театр. М. 1956г.

3. Хализев В. Драма как род искусства. - М.: МГУ, 1986.

4. Холодов Е. Композиция драмы. - М.: Искусство, 1957.

5. Волькенштейн В. Драматургия. - М.: Сов. писатель, 1960.

6. Выготский Л. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991, С.128-144, 190-214, 270-302.

7. Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 183-184, 471-472.
8. Яхонтов В. Театр одного актера. "Искусство", М., 1958. Литература:
9. Сахновский-Панкеев В. Драма. - А.: Искусство, 1969.
10. Хализев В. Драма как род искусства. - М.: МГУ, 1986.
11. Холодов Е. Композиция драмы. - М.: Искусство, 1957.
12. Волькенштейн В. Драматургия. - М.: Сов. писатель, 1960.
13. Лоусон Дж.Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. /Пер. с англ. - М.: Искусство, 1960.
14. Выготский Л. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991, С.128-144, 190-214, 270-302.
15. Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 183-184, 471-472.
16. Литвинцева Г. Сценарное мастерство. - М.: 1980.

6.Сценарная композиция

Введение.

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современного воспитания и образования, развитие творческого потенциала, способности выйти за рамки сложившихся представлений.

Специфика театрального искусства как искусства человековедения, где объектом исследования и изображения является человек, создает особые предпосылки для формирования с помощью этого искусства социально активной, творческой личности, способной изменить мир. Формирование такой личности является результатом творческого процесса.

Умение донести свою идею, отстаивать жизненные принципы, используя средства театрального искусства, необходимо тем, кто хочет посвятить свою жизнь педагогической и культурно – досуговой деятельности. Первым этапом создания театрализованного действия является написание сценария. Программа «Основы сценарной композиции», знакомит с основными правилами построения сценария театрализованного представления. Значительное место в программе занимает практическая творческая деятельность.

Цель программы: развитие творческого мышления на основе интеграции знаний, полученных на занятиях литературы, музыки, изобразительного искусства, через коллективную и самостоятельную деятельность и творческое общение.

Задачи:

- познакомить с основными понятиями теории драмы, приемами монтажа; научить адаптировать литературный текст для инсценировки;
- активизировать творческую фантазию, развить способности к анализу, обобщению и моделированию; развить качества творческого мышления: критичность, диалогичность, гибкость, самостоятельность;
- воспитать творческое начало и эстетический вкус.

Отличительной особенностью программы является деятельностный подход к воспитанию, образованию, развитию студента, то есть, когда он на всех уровнях становится вовлеченным в продуктивную творческую деятельность, где он выступает в качестве автора театрализованного представления. Необходимость ощутить на себе социальную роль творца настоятельно требует от него осмысления деятельности, выявления своего собственного отношения, позиции, а значит внутренней свободы – открытости миру в противовес замкнутости и зажиму.

Организация творческого процесса целиком и полностью лежит на плечах педагога, который на всех его этапах является соавтором. В этом заключается вторая особенность

предлагаемой программы, отличие которой от других в особом акценте на формирование мировоззренческой позиции. Это требует от студента умения ориентироваться не только в мире искусства, но и истории своего народа, его обычаях и нравах, ощущать «болевы точки» современности.

По окончании курса студенты должны знать

- основные понятия теории драмы, сценарной композиции, особенности массового праздника;

уметь:

- владеть основными приемами монтажа, уметь адаптировать литературный текст для театрализации, сочинить мероприятие, используя карты Проппа.

Итогом обучения должен стать творческий проект.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Драматургия культурно-досуговых программ

Драматургию всегда воспринимают как часть литературы, однако, это не совсем так. К литературе относятся произведения, написанные для восприятия их читателем, а драматургическое произведение предназначено для восприятия зрителем. Отсюда и принципиально другой метод изучения драматургии. В ней бессмысленно искать пейзаж, характеристики героев, лирические отступления. Всего этого просто нет. Характер персонажа таков, каков характер актера, его исполняющего.

Драматургия – это сюжетно-образная концепция культурно-досуговой программы. Драматургия является основной связующей тканью, на которой в различных формах можно реализовывать разнообразные направления досуговой деятельности.

Рассматривая возникновение и развитие театрализованных представлений в рамках больших исторических эпох, нельзя не увидеть, прежде всего, той функции, которую выполняют массовые празднества и театрализованные представления. Театрализованные представления и праздники в честь знаменательных для всей страны дат и важнейших событий в жизни человека занимают все большее место в нашей действительности.

Искусство праздника, представления, зрелища – это искусство высоких идей, целенаправленности и гражданского пафоса, требующего в то же время яркой образности, оригинального, смелого творческого замысла.

Известно, что основой всех видов и жанров культурно-досуговых программ является сценарий, имеющий общие черты с драматургическими произведениями театра, кино, телевидения и радио. Главным объединяющим моментом выступает здесь драматический конфликт, так как конфликт является основой драмы как рода искусства.

Конфликт в драматическом произведении отражает реальные жизненные противоречия, имеет не просто сюжетное значение, но и является идейно-эстетической основой драмы, служит раскрытию её содержания. Драматический конфликт позволяет наиболее глубоко раскрыть сущность изображаемого явления, создавать законченную и целостную картину жизни. Именно конфликт драмы свидетельствует об умении автора наблюдать жизнь и глубоко ее осмысливать.

Драма, как словесный текст, являющий цепь речевых действий персонажей, составляет лишь одну из граней драматургии. Сценарная форма драматургии составляет сферу творчества не одних писателей, но и деятелей других сфер.

Основным специфическим элементом сценарной драматургии является:

1. Местный материал, который должен быть вплетен в драматургическую канву сценария.

2. Основной герой сценарной драмы – это сам зритель, он не только созерцает, но и участвует, проявляя свой творческий потенциал, выражая свою социальную позицию по отношению ко всему происходящему.

3. Импровизация, которая должна быть заложена в самой структуре эпизодов сценария и подробно описана в его ремарках. Казалось бы, что импровизация – это скорее принадлежность актерского исполнения, а в драматургии все должно быть точно описано и построено. Но, в данном случае, «импровизация» используется как определенное терминологическое понятие. Необходимо предугадать поведение зрителя в том или ином эпизоде, продумать точные вопросы, с которыми к нему обратится ведущий, учитывать психологию поведения, фактор определенной скованности на публике и т.д., чтобы избежать сценического провала представления. Все это продумывается в сценарии.

4. На написание сценария и его постановку тратится достаточно много времени, при этом в идеале должен задействоваться большой коллектив людей: сценарист, режиссер, артисты, художник, осветитель, звукооператор, аранжировщик и т.д. Придумываются декорации, шьются костюмы, проводятся репетиции, и все это для того, чтобы только один раз провести мероприятие на какой-либо площадке. Немного обидно, но это и есть специфическая особенность зрелищного сценария.

5. Но, пожалуй, основной спецификой сценарной драматургии является то, что она создается компилятивным путем, т.е. при написании сценария используется литературный монтаж. С помощью единого художественно-образного хода соединяются в одно целое различные жанры художественного материала.

Драматургия культурно-досуговых программ – основной компонент организации любого мероприятия. Именно в ней начинается зарождение проекта культурно-досуговой программы. Драматургия является основной связующей тканью, на которой в различных формах можно реализовывать разнообразные направления.

Культурно-досуговая программа – это результат традиционной своеобразной продукции, созданной на основе сценарно-режиссерского замысла, обогатившегося социально-культурным творчеством самих участников и зрителей.

Драматургия – это сюжетно-образная концепция культурно-досуговой программы.

Театрализованные формы культурно-досуговых программ

Прежде чем дальше говорить о методике построения сценарного материала, поговорим о театрализованных формах досуговых программ, для которых мы будем писать сценарий. Но о театрализации какой-либо формы досуговой работы мы можем говорить только тогда, когда в основе зрелищного мероприятия лежит сценарий, имеет место его режиссерское воплощение, при использовании всех выразительных средств театра (т.е. света, декораций, музыки, шумов, костюмов). На сегодняшний день известны многие театрализованные формы культурно-досуговых программ, одни из них появились достаточно давно и продолжают жить, трансформируясь в новых условиях, другие – плод творческой фантазии нового поколения. Но так или иначе систематизируем их в следующие жанровые группы:

1. Театрализованно-игровые и информационно-развлекательные программы

Родоначальником информационно-развлекательных программ явилось телевидение («КВН», «Клуб знатоков», «Поле чудес», «Кто хочет стать миллионером» и т.д.), но эти программы стали настолько любимы и популярны, что с небольшой интерпретацией весьма успешно организуются и проводятся, базируясь на местном материале, повсеместно. Основной специфической особенностью данной формы является тот факт, что в основе организации её действия должна лежать игра-конкурс, в ходе которой зритель – не пассивный созерцатель действия, а его активный участник. А также при проведении обязательно должна учитываться возможность импровизации, некой непредсказуемости поведения зрителя.

Театрализованно-игровые программы можно рассматривать как, специально организованную деятельность с целью получения определенных педагогических и творческих результатов. В них едины компоненты: действие актеров на сцене и обмен действиями среди участников-зрителей через игру. Театрализованно-игровые программы

в социально-культурном досуге детей формируют близкую по своей сущности театру форму зрелищно-игрового действия. Зрелищность рождает общение сцены и зала, общность восприятия жизни, взаимодействие актёров и зала. Театрализованно-игровая программа – это коллективное действие построенное на органическом единстве игры и искусства, направленное на удовлетворение растущих духовных и эстетических потребностей личности ребёнка.

2. *Театрализованные концерты и эстрадно-публицистические представления*

Основные отличия от других форм заключаются в том, что в основе сценария концертной программы лежит номер – маленькое сценическое действие того или иного жанра, но связанное с другими единым художественным образом и подчинённое определённой тематике. Для каждого номера разрабатывается собственная драматургия. Казалось бы, какое либретто можно написать для исполнения обычного классического романса? Оказывается можно, если вдуматься в его содержание. Попробуем: в луче прожектора скрипач, звучит вступление романса, из противоположных кулис в костюме начала XX века медленно выходит солистка, подходит к маленькому столику, садится в кресло, зажигает свечу, вглядывается в силуэт скрипача, как бы что-то вспоминая. Начинает петь, медленно двигаясь к авансцене, скрипач отходит вглубь сцены. В конце романса певица подходит к столику, гасит свечу. В луче прожектора лишь силуэт скрипача. Затем полное затемнение.

3. *Тематические вечера и утренники*

Тематические вечера, или детские утренники – одна из ведущих, крупных форм. Состоит из двух частей – массовой и сценической, поэтому и называется «вечером», что рассчитана на достаточно долгое времяпрепровождение, куда должно войти не только какое-либо сценическое действие, но и соответствующие развлечения: танцы, игры, конкурсы, просто встречи с друзьями и т.д.

4. *Театрализованное обрядовое действие*

Вся специфика заключается в том, что кульминацией любого обрядового действия является ритуал, то есть момент, когда происходит переход действующих лиц, над которыми совершается обряд, в иное новое качество.

5. *Массовый праздник*

Это комплексная форма, которая имеет важнейшее социальное значение и основной целью которой является человеческое общение. Сценарий массового праздника состоит из нескольких частей и включает в себя описание: театрализованного шествия (карнавала); театрализованного представления, которое является кульминационным выразителем темы и идеи праздника; народного гуляния. Причем, нельзя забывать о том, что все части праздника связаны единым сценарно-режиссерским ходом и соответствуют одной теме и идее. Основное отличие от других форм заключается, прежде всего, в массовости данной формы и её многоплощадности.

Несмотря на специфику каждой из форм культурно-досуговой программы, их объединяют общие драматургические законы, по которым формируется сценарий.

Содержание (технология создания сценария)

Всё начинается с мысли. Она неотступно следует за вами днем и ночью, просится на бумагу и хочет быть высказанной.

1. Авторская идея. Основная главная мысль автора, та мысль, ради которой он садится за сценарий – называется авторской идеей. И только затем мы начинаем искать круг проблем, тщательно отбирая их в окружающей нас жизни, для того чтобы наиболее точно выразить нашу идею.

Зачастую нас вызывают к руководству и вменяют в обязанность написать сценарий к той или иной «дате» или к какому-нибудь юбилею, ну, например, своей организации. Так что, это – тема, идея – о чем пойдет речь.

2. Тема – это круг жизненных событий, явлений, которые найдут своё отражение в сценарии.

3. **Идея** – это основная мысль, оценка изображаемых событий или то, ради чего автор хочет рассказать о чём-либо. Не профессиональный сценарист ограничится подбором стихотворной строки для броского названия и начнёт писать так называемый сценарий, усердно вталкивая туда весь тот литературный материал, который был под рукой лихого автора. Композиция такого сценария, обычно, строится в хронологическом порядке: в прологе – рассказ, как предприятие организовалось, в кульминационной части – выступление администрации, в финале – концертная поздравительная программа. И соединит весь сценический винегрет ведущим или двумя. Ну и что? С какой мыслью ушёл зритель из зала, что нового он открыл для себя? А ведь к этому дню он готовился, это и его праздник. Типичная ошибка некоторых практиков – они нередко с самого начала стараются подать зрителю идею в готовом виде, но их задача состоит в другом – пробудить активное восприятие действия заставить каждого как бы стать участником события и самому осмыслить идею. Тогда задача осознания идеи будет подчинена развитию действия. Необходимо, чтобы в идее была выражена та мысль, которая будет созвучна с чувствами тех, кто придёт на программу и кому она посвящается. Идея должна быть выражена в глагольной форме. Ну, например: «Вы освещаете дорогу поколениям», «Мы птиц отправляем в полёт», тема должна помочь отразить данную идею, раскрыть ее с помощью интересного сюжетного материала. Даже если мероприятие задумано как развлекательное, всё равно оно должно иметь свою цель и чётко выраженную тему, иначе оно не затрагивает зрителя и ничего не даёт его душе и мысли.

Рассмотрим несколько сформулированных идейно-тематических основ сценария:

- 1) Идея: «Мы птиц отправляем в полёт» - Тема «День Учителя»;
- 2) Идея «Я должен петь до одури, до смерти» - Тема: «Творчество В. Высоцкого».

Таким образом, зрелищный сценарий, прежде всего, должен иметь крепкий фундамент – идейно-тематическую основу. Сценарист должен знать, ради чего (идея) он взялся за перо и о чем (тема) он будет рассказывать своему будущему зрителю. А вот через что? Каким образом?

Итак, идея выстрадана, тема определена, можно ли садиться за сценарий? Однозначный ответ – нет, нельзя! Не хватает еще одного очень важного элемента в структуре сценарной драматургии.

4. **Единый художественный образ (сценарно-режиссерский ход)**, через который и будет раскрыта тема и доведена до зрителя идея будущего мероприятия. Прежде чем приступать к разработке сценария, попробуйте найти единый прием его ведения, стержень, соединяющий все эпизоды, увлекательный ход, который удержит интерес зрителей до конца мероприятия. В этом поможет развитие ассоциативного мышления. Кстати, мыслить ассоциативными образами, всегда, было профессиональной специфической чертой людей, принадлежащих искусству. Например, мы определили для себя тему: «День рождения города». А далее начинаем ассоциировать эту тему с какими-либо образами, возникающими в нашем сознании:

Мой город – дворик моего дома;

Мой город – мой лицей;

Мой город – золоченые купола церкви;

Мой город – лица людей: веселые и грустные, молодые и не очень и т.д.

Теперь нам остается только выбрать тот образ, который наиболее ярко способен раскрыть тему и соответствует нашим сценическим возможностям. Но при этом необходимо помнить, что сценарно-режиссерский ход должен быть выражен в трех видах:

1. декоративно-образном

2. музыкально-образном

3. образно-игровом.

Все три вида должны быть следствием одного смыслового хода сценарного построения темы. Например, если мы готовим какую-либо игровую фольклорную программу, можно использовать довольно традиционный, но выразительный сценарный

ход – ярмарка. И тогда всё представление должно быть построено в стиле ярмарочного балагана, где декоративно-образным ходом может быть ярмарочная карусель, раскручивающаяся в определенные смысловые моменты и приводящая нас к новому действию; музыкально-образным – конечно, постоянно звучащая русская народная музыка, а образно-игровым – скоморохи и ярмарочные зазывалы, которые будут соединять все действия.

5. Сценарно-режиссерский ход – это образно-смысловой стержень, который пронизывает весь сценарий и цементирует действие в его логическом развитии.

Итак, мы определили идейно-тематическую основу, нашли сценарно-режиссерский ход, что же дальше? А дальше – очень интересный этап работы над сценарием.

6. Композиционное построение.

Композиция – это способ группировки материала, составляющего ткань произведения, организация действия и соответствующее расположение литературного материала. Существуют определенные закономерности в построении сценария.

7. Экспозиция (пролог), которая служит вводом в действие, является своеобразным коротким рассказом о событиях, предшествовавших возникновению конфликта. Например, экспозицией программы «Любимая Россия», посвященной патриотической тематике, может быть выступление хореографического коллектива с народным танцем, демонстрация народного стилизованного костюма, видеосюжет с изображением бескрайних просторов Родины, стихи или песня и др. Подобное действо уже готовит зрителей к дальнейшему восприятию мероприятия, фиксирует внимание зрителей на будущей теме, вводит их в атмосферу и делает своими союзниками.

Экспозиция в сценарии обычно плавно перерастает в завязку.

8. Завязка действия – это событие, с которого начинается основной конфликт, благодаря завязке все дальнейшие события получают возможность развития.

9. Основное действие – т.е. изображение событий в котором решается конфликт. Основное действие обычно распадается на цепь взаимосвязанных эпизодов. Цепь эпизодов объединяется в сценарии в стройную композицию сценарным ходом. Развитие действия подчиняется методическим требованиям:

- строгая логичность построения и развития темы
- законченность каждого эпизода
- органическая связь эпизодов
- нарастание действия в его движении к кульминации

10. Кульминация – это высшая точка развивающегося действия, которое является основным этапом в построении сценарии. В обряде кульминацией является ритуальная часть, ради которой и вершится сам обряд (провозглашение мужем и женой, дается имя новорожденному и т.д.); в тематическом вечере кульминацией является эпизод с реальным героем; в празднике – театрализованное зрелище, которое раскроет его сущность.

11. Развязка, т.е. способ разрешения конфликта, который избирает сценарист. Отсутствие развязки рождает ощущение незавершенности действия.

Таковы важнейшие элементы построения любого драматического произведения. Т.о. экспозиция организуется в прологе сценарного действия и основное назначение пролога в том, чтобы вывести зрителя на тему представления, создать необходимую атмосферу для наиболее полного раскрытия этой темы. Завязка должна быть в первом эпизоде сценария, это основное событие, с которого начинается развитие конфликтной ситуации. Кульминация находится в центральном эпизоде основного действия. Развязка должна находиться в последнем эпизоде, где всё заканчивается, конфликт исчерпан, главная идея, ради которой всё и происходило. Эпизодов в основной части сценария может быть от двух до пяти – более пяти уже не воспринимается зрителем, менее двух – не раскроют тему. В крупных зрелищных формах эпизоды формируются в отдельные

блоки (игровые программы, спортивные состязания и др.), каждый блок несет свою тему, которая работает на общую тему представления.

Итак, идейно-тематическая основа, сценарно-режиссерский ход, композиционное построение будущего мероприятия – это не только элементы структуры зрелищного сценария, но и основные этапы работы над ним. Далее уже следует подбор литературного, документального и художественного материала.

12. Художественный монтаж. Построение целостной картины из отдельных кусков, элементов, прием, при котором можно отбрасывать все лишнее, оставляя только самое главное, существенное и значительное. Именно в компоновке, в отборе, в монтаже отдельных документов, фактов, номеров музыки, пластики и проявляется мастерство сценариста. Материал, который объединяется в сценарии, должен иметь внутреннюю логическую связь, тематическое единство, отвечающее идее. Существуют следующие приемы художественного монтажа:

Контрастность – это сближение противоположных по смыслу элементов. По контрасту можно строить не только эпизоды, но и номера. Здесь важно, чтобы зритель видел как бы все время два факта, два явления, два действия. И тогда достигается острая выразительность, идейная направленность.

Параллелизм – параллельно могут развиваться две линии, два сюжета, две судьбы.

Одновременность – действие одновременно происходит на нескольких площадках: на сценической площадке и на экране, или в разных частях зрительного зала.

13. Лейтмотив – напоминание, подчеркивание основной мысли сценария.

Последовательность – формирование материала в хронологическом порядке, исторически последовательно, природно обусловлено, в логически поступательном развитии

Как правило, практически все сценарии зрелищных представлений написаны методом монтажа различных литературных и художественных жанров, в этом и заключается специфика сценарной драматургии. Но существуют и авторские сценарии, в которых все, от первого до последнего слова, принадлежит автору, в том числе стихотворные и песенные тексты.

Воплощение сценария.

14. Краткий словарь сценарной терминологии

Буффонада – сценическое представление, построенное на шутовских, комических положениях.

Воображение – мысленное представление, которое воскрешает то, что было пережито или видено нами, знакомо нам. Воображение может создать и новое представление, но из обычного, реального, жизненного явления.

Гротеск – изображение людей или предметов в фантастически преувеличенном виде, чаще уродливо-комическом.

Действие – существо драматургии, единственная форма развертывания темы, утверждения идеи самым наглядным, естественным образом.

Драма – действие; один из трех поэтических родов (эпос, лирика, драма), рассчитанный на сценическое воплощение.

Драматургия – действие в развитии; теория сценического построения литературно-драматических произведений; род литературы; сюжетно-образная основа представления.

Завязка – событие, с которого начинается действие.

Идея – главная, основная мысль автора.

Интрига – цепь событий, совершаемых персонажами.

Импровизация – сочинение стихов, речи, музыки в момент исполнения, без предварительной подготовки.

Комедия – вид драматургического произведения. Содержанием комедийного конфликта является осмеяние всего фальшивого, отжившего, ложного в жизни и характерах людей.

Композиция – организация событийного действия и соответствующее расположение документального и художественного материала в развитии конфликтной ситуации.

Компиляция – произвольное, соединение произведений разнофактурного материала.

Конфликт – изображение в произведениях для сцены острого столкновения противостоящих друг другу интересов, характеров, идей, взглядов, нравственных принципов, социальных сил и различных исторических тенденций.

Кульминация – высшая точка в развитии действия, которая является апогеем в противоборстве точек зрения, позиций, противоречий, которая призвана разрешить конфликт.

Литературно-музыкальная композиция – монтаж разножанровых произведений литературы и искусства, объединенных темой и идеей, единым сценарно-режиссерским ходом.

Монтаж – сборка, соединение отдельных частей; это технологический и художественный метод соединения разножанрового материала.

Номер – отдельный отрезок действия, обладающий собственной внутренней структурой.

Обычай – общепринятый порядок, традиционно установившиеся правила поведения, действия.

Обряд – традиционная форма передачи культуры новым поколениям. Система специфических действий, копируемая каждым новым поколением.

Пародия – шуточное или насмешливое подражание какому-либо произведению с соблюдением внешней формы и тона последнего, но с отклонением от сущности при внешнем соответствии.

Пролог – тематический ввод в действие.

Развязка – способ разрешения конфликта, который избирает сценарист.

Ремарка – пояснение автора текста, уточняющее или дополняющее детали обстановки, поведения действующих лиц.

Событие – действенный факт, происходящий здесь, сейчас, на наших глазах.

Стиль – общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейного содержания.

Сценарно-режиссерский ход – образно-смысловой стержень, который пронизывает весь сценарий.

Сюжет – совокупность событий, раскрывающая характеры действующих лиц и связанная с основным конфликтом произведения. Последовательное развитие конфликта.

Тема – предмет, основное содержание произведения. Круг жизненных явлений, отобранных и освещенных автором.

Театрализованный тематический вечер – это идейно и сюжетно организованная цепь устных выступлений, действий, зрительных образов, связанных между собой не только сюжетом, но и определенным сценарием и режиссерским ходом.

Театрализованный тематический концерт – особый жанр современного массового искусства, в котором используются разные жанры, начиная от академического хора и заканчивая народным танцем. В центре – номер, составляющий основу жанра.

Трагедия – вид драматургии. Основу ее составляет напряженный конфликт определенных общественных сил, борьба сильных характеров и страстей, исход которых приводит к гибели одной из сторон.

Фабула – краткое содержание, изложение действий и происшествий в их последовательной связи.

Фантазия – мысленные представления, переносящие нас в исключительные обстоятельства и условия, которых мы не знали, не переживали и не видели, которых у нас не было и нет в действительности.

Форма – вид, тип, устройство, структура, внешнее выражение чего-нибудь, обусловленные определенным содержанием.

Экспозиция – часть сценария, которая вводит в действие, знакомит с местом и временем действия, с его героями, дает предлагаемые обстоятельства, создает необходимую для дальнейшего зрительского восприятия атмосферу.

1. Основы сценарной композиции. Режиссерский анализ литературного произведения.

Ключевые понятия теории драмы: действие, конфликт, сверхзадача, сквозное действие, тема, идея, событийный ряд, жанр, темпоритм. Композиция драмы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, спад действия, развязка, эпилог. Практическая работа «Режиссерский анализ литературного произведения» на примере, предложенном педагогом.

2. Инсценировка литературного произведения.

Повествовательный и драматический текст. Адаптация готовой пьесы. Тренинг: «От прозы к драматическому тексту», «Сфера диалога и сфера игры», «Речевая характеристика персонажа», «Речевое поведение персонажа», «Поведение одного из персонажей через реплики других персонажей», «От цепочки слов к сюжетной линии». Этапы создания сценария: замысел, план реализации замысла, оформление замысла, работа над материалом.

3. Литературно – музыкальная композиция.

Монтажный метод мышления – основа создания композиции. Основные приемы монтажа. Последовательный, параллельный и последовательно - параллельный способы монтажа. Поэпизодное построение. Закадровый голос. Практическая работа «Создание литературно – музыкальной композиции на заданную тему».

4. Активизация творческой фантазии.

Групповой тренинг по активизации фантазии: «Камень, брошенный в пруд», «Ассоциативные цепочки», «Бином фантазии», «Буриме», «Приемы остроумия» и т.п. Сочинение сказок с использованием карт Проппа.

5. Моделирование массового театрализованного праздника. Итоговое занятие.

Особенности массовых праздников. Моделирование массового театрализованного праздника с использованием творческих наработок во время прохождения курса. Защита проекта.

Итогом курса должен стать творческий проект .

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. – М., 1983.
2. Берковский Н.Я. Литература и театр. – М., 1969.
3. Лоусон Г.Д. Теория и практика создания пьесы и киносценария. – М., 1968.
4. Малочевская И.Б. Метод действенного анализа в создании инсценировки. – Л., 1988.
5. Холодов Е.Г. Композиция драмы. – М., 1957.
6. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982.
7. Массарский С. Активные формы развития основ сценарного мастерства культпросвет-работника. – Л.: ЕНМЦ НТ и КПП, 1987.
8. Чечетин А. Основы драматургии театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 1980.
9. Театр, где играют дети: учеб. – метод. Пособие для руководителей детских театральных коллективов / Под ред. Никитиной А.Б. – М.: Гуманит. Изд. Центр, ВЛАДОС, 2001.
10. Сценарное мастерство: методическое пособие в помощь начинающему автору. / Сост. Толченев О.А. // Я вхожу в мир искусств, № 1, (53), 2002.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

В перечень учебно-методических документов обеспечивающих освоение курса входит:

рабочая программа по дисциплине «МДК 02.01. РЕЖИССУРА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ».

Список изданий, используемых для проведения занятий

Периодические издания:

«Декоративное искусство»
«Детский досуг» - журнал
«Живая старина» - журнал
«Звукорежиссер»
«Зрелищные искусства» - периодическое информационное издание
«Искусство кино» - журнал
«Культура» - газета
«Культура и время»
«Народное творчество»
«Новый мир искусства»
«Праздник» - профессиональный журнал
«Традиционная культура» - альманах
«Театр масс» - профессиональный журнал
«Эстетическое воспитание» - журнал
Репертуарные сборники:
«Молодежная эстрада»
«Современная драматургия»
«Сценарии и репертуар»
«Клуб»

Список рекомендуемой литературы

1. Борисов, С. К. Основы драматургии театрализованного действия: учеб. пособие / С. К. Борисов; Челябин. гос. акад. культуры и искусств. – 4-е изд. – Челябинск, 2011. – 207 с.
2. Генкин, Д. М. Массовые праздники: учеб. пособие для студентов ин-тов культуры / Д. М. Генкин. – Москва : Просвещение, 1975. – 140 с.: с ил.
3. Клитин, С. Искусство эстрады XIX-XX вв. / С. Клитин. – Санкт-Петербург : ГАТИ, 2005.
4. Конович, А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР / А. А. Конович. – Москва : Высшая школа, 1990. – 206 с.
5. Марков, О. И. Сценарная культура режиссеров театрализованных представлений и праздников: учебное пособие для преподавателей, аспирантов и студентов вузов культуры и искусств / О. И. Марков. – Краснодар : Изд-во КГУКИ, 2004. – 408 с.
6. Мастерство режиссера / под общей ред. Н. А. Зверевой. – Москва : ГИТИС, 2007. – 534 с.
7. Мочалов, Ю. А. Композиция сценического пространства (Поэтика мизансцены): учеб. пособие / Ю. А. Мочалов. – Москва : Просвещение, 1981. – 239 с.
8. Орлов, О. Л. Праздничная культура России / О. Л. Орлов. – Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. – Санкт-Петербург, 2001. – 160 с.
9. Рябков, В. М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (первая половина XX в.) : учебное пособие / В.М. Рябков : Челябин. гос. Академия культуры и искусств. – Челябинск : ООО «Полиграф-Мастер», 2007. – Т. 4. – 870 с.

11. Туманов, И. М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта / И. М. Туманов. – Москва : Просвещение, 1976. – 88 с.
12. Черняк, Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ: учеб. пособие / Ю. М. Черняк. – Минск : ТеатраСистемс, 2004. – 224 с., ил.
13. Чечетин, А. И. Основы драматургии театрализованных представлений: Учебное пособие для вузов культуры и искусств. – Москва : МГУКИ, 2004. .
14. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник для студентов театральных высших учебных заведений -- Изд. 3-е, исправленное / И. Г. Шароев. – Москва : РАТИ-ГИТИС, 2009. – 336 с.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Реализация рабочей программы «МДК 02.01. РЕЖИССУРА КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к соответствующим базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплине, а также изданиями документальных режиссерских культурно-массовых произведений, специальными изданиями, сценариями, видеоматериалом в объеме, соответствующем требованиям программы. Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждый обучающийся должен быть обеспечен учебным печатным и/или электронным изданием по курсу. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящих не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. Учебный процесс должен быть обеспечен возможностью прослушивания на аудиоаппаратуре современной дискографии и исторических записей.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

Освоение междисциплинарного курса по требованию стандарта должно быть обеспечено специальным оборудованием в классах (зеркала, звукотехническим оборудованием, малым подиумом, реквизитом).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями учебной литературы, а также изданиями музыкальных произведений в объеме, соответствующем требованиям программы.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

Задачей курса является обучение студента основным приемам режиссерской технологии: ее применения на практике, умением управлять творческим процессом, развивать навыки актерского исполнительства, а также, умение классифицировать мероприятия по формам и методам с применением дифференцированного подхода.

Первый этап – подготовительный. Он должен включать в себя составление рабочей программы с выделением тем и заданий для СРС; сквозное планирование СРС на семестр; подготовку учебно-методических материалов; диагностику уровня подготовленности студентов.

Второй этап – организационный. На этом этапе определяются цели индивидуальной и групповой работы студентов; читается вводная лекция, проводятся индивидуально-

групповые установочные консультации, во время которых разъясняются формы СРС и ее контроля; устанавливаются сроки и формы представления промежуточных результатов. Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом этапе должен обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и групповой деятельности; проверку промежуточных результатов; организацию самоконтроля и самокоррекции; взаимообмен и взаимопроверку в

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Преподаватель формирует содержание, планирует, организует, руководит, контролирует самостоятельную работу студентов.

1. Формирование содержания самостоятельной работы студентов.

Преподаватель формирует содержание самостоятельной работы студентов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и программ.

Формирование содержания самостоятельной работы включает в себя:

- определение и обоснование необходимого минимума разделов, тем вопросов, заданий, выносимых на аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов;
- определение содержания и объема теоретической учебной информации и практических заданий по каждой теме, которые выносятся на самостоятельную работу;
- отбор и предложение методов и форм самостоятельной работы студентов в соответствии с современными технологиями обучения;
- определение форм и методов контроля за выполнение самостоятельных заданий студентами;
- разработку критериев оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы, с учетом требований к уровню подготовки студентов, определенных Госстандартом.

2. Планирование самостоятельной работы студентов:

- планирование объема времени, отводимого на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине согласно Госстандарту и учебному плану.

3. Организация самостоятельной работы студентов:

- определение организационных форм самостоятельной работы студентов в соответствии с содержанием учебной дисциплины, графиком учебного процесса, учебным планом, с особенностями студенческой аудитории, индивидуальными особенностями студентов;
- обеспечение студентов информацией, списками специальной литературы и других источников;
- обеспечение графиком выполнения самостоятельной работы,
- обеспечение графиком консультаций,
- обеспечение методическими разработками тем для самостоятельного изучения,
- обеспечение информационно-методическими материалами (рабочей программой дисциплины, методическими указаниями, заданиями для самоконтроля и т.п.);
- обеспечение критериями оценки качества той или иной формы самостоятельной работы.
- владение новыми технологиями, понимание их применения, их сила и слабости, способность критического отношения к информации;
- уровень ответственности за знание своей дисциплины, самоорганизацию и повышение квалификационной деятельности.

9. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.
2. Периодичность занятий – каждый день.
3. Самостоятельное занятие включает в себя следующие формы работы:

- изучение пройденных теоретических и практических занятий;
- Анализ режиссуры массовых театрализованных представлений;
- просмотр документального материала;
- прослушивание звукозаписи, сопровождающей мероприятие;
- работу с конспектами;
- чтение соответствующих глав учебных пособий;
- ознакомление с дополнительной литературой по пройденной теме;
- ознакомление с не входящими в обязательный программный перечень культурно-массовых мероприятий и методы их режиссуры;
- Выполнение курсовых работ, презентаций, рефератов, контрольных работ.

Все перечисленные работы выполняются с учетом общих требований к выполнению курсовых работ. Некоторые темы требуют работы не только с литературой, но и с архивными материалами. По согласованию с преподавателем возможно определить тему не только из предлагаемого списка, но и ту, которая интересует студента. Безусловным достоинством курсовой работы считается дополнением к теоретическим исследованиям практических примеров и иллюстраций, результатов апробации и реализации на практике. Выполнение курсовых работ, презентаций, рефератов, контрольных работ.

10. ПРИЛОЖЕНИЕ

Список видеоматериалов

Классика мирового кинематографа:

Дзига Вертов. Человек с киноаппаратом. Три песни о Ленине.

Сергей Эйзенштейн. Броненосец «Потемкин». Стачка. Да здравствует Мексика!

Лени Рифеншталь. Триумф воли.

Концерты зарубежной и отечественной эстрады:

Концерт «Песни Ю. Визбора» - 2007

Исторические программы Ленинградского телевидения в годы перестройки:

Музыкальный ринг – группа «Секрет»

Пятое колесо

Телекурьер

Становление советского театра

Юбилейные вечера и концерты

Юбилейный концерт Государственного ансамбля танца Игоря Моисеева

Официальные мероприятия:

Похороны Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина

Инаугурация президента Д. Медведева

Инаугурация президента В.В.Путина

Закрытие года Китая в России

Церемонии:

Церемония вручения «Золотой маски»

Церемония вручения театральной премии «Чайка»

Церемония вручения театральной премии «Золотой софит» - Санкт-Петербург

Церемония вручения премии «Серебряная калоша» -

Церемония «Россиянин года»

Международные проекты:

Танцы со звездами.

Евровидение

«Снежное шоу» В. Полунина

Карнавалы в Бразилии, Италии, Германии, Австралии

Фестивали, конкурсы, шоу:

Славянский базар
Концерт, посвященный 10-летию телеканала «Культура»
«Служим женщинам!» - концерт посвященный 8 марта
Концерт, посвященный Дню защитника Отечества
Благотворительная акция для детей, больных лейкемией
«Мисс мира»
«Лед и пламя» - шоу «Танцы на льду»
Танцы со звездами

Оригинальные программы и проекты:

Программа «Минута славы»
Рождественский бал
Шоу Валентина Юдашкина
Программа «Имя России» (финал)

Государственный праздник России - День Победы:

День Победы:
Минута молчания
Шествие на Невском проспекте
Поклонная гора
Концерт на Красной площади
Парад 9 мая –
Парад 1945 года

Праздники и театрализованные представления району

Дни города
Праздники народов России

Предлагаемые темы самостоятельных работ.

Театрализация как главный метод режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Режиссерские принципы и приемы работы режиссера массовых праздников.

Приемы, рожденные XX веком. Коллаж, бриколаж и монтаж.

Приемы активизация аудитории в праздниках и представлениях.

Особенности режиссуры эстрадного представления и шоу.

Пространственные и временные особенности массового праздника.

Анимация как профессия. Анимация в России и за рубежом.

Театрализация и современные музыкальные шоу в России и за рубежом.

Режиссерские подходы: историческая реконструкция.

Режиссерские подходы: иллюстрация документальных материалов, фактов и событий.

Драматургизация как один из принципов в работе режиссера театрализованных представлений.

Кинофикация и технические средства выразительности в истории театра и в современном празднике.

Виды и формы художественных зрелищ. Циркизация сценических искусств.

Режиссура и организация современного обряда как элемента праздника.

Особенности режиссуры театрализованного представления для детей.

Методика работы режиссера с реальным героем в театрализованных представлениях.

Режиссура современных электронных зрелищных видов искусств.

Сценарно-режиссерский ход в театрализованных представлениях.

Эволюция театрализованных досуговых форм.

Сценарные особенности современных популярных форм, видов, жанров празднично-игровой культуры, досугово-развлекательной индустрии, эстрадных и анимационно-игровых программ.

Новейшие технологии современной режиссуры праздничных зрелищ.

Вопросы для подготовки к экзаменам

Многообразие видов театрализованных и праздничных действ.

Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников.

Постановочный план и его структура.

Сценические жанры современных театрализованных представлений.

Жанровое решение представления и праздника.

Режиссерский прием как средство раскрытия темы.

Театрализация – ведущий метод организации массовых праздников.

Оформление и выражение содержания праздника, его идеи и темы в художественно-образном действии.

Принцип тематического отбора и использования готовых художественных образов в праздничном действии.

Использование в театрализованном представлении различных видов искусств: поэтического слова, музыки, песни, танца, кино и т.д.

Принципы построения театрализованного действия.

Методика поиска и отбора художественного и документального материала для инсценировки на заданную тему.

Принципы инсценирования: песни, документального материала, стиха.

Поиск образно-зрелищного раскрытия идейно-тематической сущности инсценировки.

Комплекс выразительных средств воплощения образного решения. Понятие «монтаж».

Различные способы монтажа. Особенности монтажных соединений музыкальных, хореографических, театральных и других выразительных средств.

Принципы монтажа документального и художественно-игрового материала в массовом празднике.

«Монтаж номеров», «монтаж аттракционов», «монтаж эпизодов».

Монтажная структура спектакля.

Монтажный метод в творчестве Вс. Мейерхольда и С. Эйзенштейна.

Характеристика четырех групп исполнителей. Особенности работы с каждой группой.

Основные приемы вовлечения участников праздника в действие.

Организация содействия героям театрализованного представления.

Активизация зрителей по А. Силину.

Понятие «игры» и классификация игр.

Образовательные и воспитательные функции конкурсно - игровых программ.

Виды конкурсно - игровых программ.

Виды конкурсных заданий.

Работа режиссера с ведущими.

Принципы отбора участников конкурсно-игровых программ

Особенности работы режиссера с индивидуальными участниками и командами.

Прогнозирование игровых ситуаций.

Работа режиссера с судьями и жюри.

Театрализация в конкурсно - игровых программах.

Сценарно-режиссерский ход в конкурсно - игровых программах.

Выразительные средства в режиссуре конкурсно - игровых программ.

Разработка и методика использования реквизита в конкурсно - игровых программах.

Методика режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.д.

Особенности режиссуры эстрадного представления.

Виды эстрадных представлений.

Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров: - слово на эстраде.

Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров: - песня на эстраде.

Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров: - эстрадный танец.

Работа над созданием номеров различных эстрадных жанров: - оригинальный жанр.

Особенности жанров и видов театрализованных концертов.
Режиссерский замысел праздничного концерта.
Идейно-тематическая основа концерта.
Композиционное построение тематического концерта.
Темпо - ритм концерта.
Отбор номеров и формирование тематических «блоков».
Ведущие концерта, их роль в организации сквозного действия.
Сквозной режиссерский ход.
Выразительные средства в театрализованном концерте.
Режиссерско-постановочные приемы синтеза документального и художественного материала в формировании и постановке эпизода.
Приемы монтажа как способы организации сценического действия.
Реальный герой – основа документальности массового праздника.
Принципы выбора реального героя и психолого-педагогические основы общения с ним при разработке сценария.
Работа с реальным героем в день проведения праздника.
Предварительная ориентировка реального героя на сцене. Режиссура выхода и выступления реального героя.
Приемы активизации аудитории.
Категории исполнителей в массовом театрализованном представлении и празднике (реальные герои, участники театрализации, участники художественной самодеятельности и профессиональные артисты, аудитория-зритель).
Выразительные средства в празднике.
Организация действия в празднике.
Работа с исполнителями и участниками праздника.
Особенности режиссуры в условиях открытой площадки.
Жанры и формы представлений на открытом воздухе.
Особенности работы режиссера в пространстве улиц, парков и площадей.
Современные технологии организации и проведения театрализованных представлений и зрелищ
Методология реализации художественного замысла в сценарно-постановочной работе.