

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

Образовательная программа
Режиссура зрелищ и событийных проектов

Направление подготовки
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Разработчик программы:

- Данилова Л.В., доцент, кандидат педагогических наук, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников ИСИ

© АНО ВО «Институт современного искусства»

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Освоение и изучение истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера; изучение специфических особенностей и технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников
Задачи:	Осваивать специфику режиссуры и технологических особенностей театрализованных постановок как видов творческой деятельности
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	ОПК-1; ПК-3

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

ОПК-1	Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике
Знать:	- теорию и историю театрализованных представлений и праздников; - исторические и современные формы и технологии, применяемые при создании различных театрализованных или праздничных форм
Уметь:	различать и применять на практике основные исторические и современные приемы и технологии режиссерской деятельности
Владеть:	практическими навыками в осуществлении театрализованных постановок на основе исторических и современных форм и технологий режиссёрской деятельности

ПК-3	Способность к художественному осмыслению «фактов жизни» и «фактов искусства» как основы для создания режиссерского образного решения (номера, эпизода, представления, праздничного действия)
Знать:	- теоретические исторические аспекты основ создания режиссёрского образного решения (номера, эпизода, представления, праздничного действия); - современные формы и технологии, применяемые при создании различных театрализованных или праздничных форм
Уметь:	различать и применять на практике исторические и современные приемы и технологии режиссерской деятельности

Владеть:	практическими навыками в осуществлении осмысления «фактов жизни» и «фактов искусства» как основы для создания режиссерского образного решения (номера, эпизода, представления, праздничного действия) на основе исторических и современных форм и технологий режиссёрской деятельности
-----------------	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП	Б1.О.08
-------------------	----------------

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- История России (УК-1;УК-5)
- Режиссура зрелищ и событийных проектов (УК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5)
- История религий России (УК-5)
- История культуры и искусства (УК-5)

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

- 3.1.** Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц (ЗЕ), 324 академических часов.
- 3.2.** Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно -заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины	324		324
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:			
Лекции (Л)	126		48
Семинары (С)	126		126
	-		

Практические занятия (ПЗ)	-		
Самостоятельная работа студента (СРС)	108		258
Практическая подготовка	18		18
Экзамен (Э)	54 (4 семестр) 36 (6 семестр)		9 (4 семестр) 9 (6 семестр)
Зачет (З)	-		-
Дифференцированный зачет (ДЗ)	-		-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана (3,4,5,6 семестр для очной и заочной формы);
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
 - «Лек» - лекционные,
 - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек		СРС	
	Раздел 1. Празднества и театрализованные представления: от Античного мира до Новейших времен.	3					
1.1	Классификация и типология массовых праздников и зрелищ.	3	8	4		4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.2	Миф как методологическая основа массовых зрелищ.	3	6	2		4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
1.3	Празднества Древнего Египта и Древней Греции.	3	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
1.4	Театрализованные представления и праздники Древнего Рима.	3	10	6	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.5	Массовые празднества Средневековья	3	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.6	Карнавалы эпохи Средневековья и Возрождения.	3	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
1.7	Искусство итальянской комедии Дель Арте.	3	8	4	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.8	Праздничная культура Франции как законодательницы мировой моды развлечений XVII – XVIII вв.	3	10	6	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.9	Своеобразие эстетики представлений традиционного японского и китайского театра.	3	6	2	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
	Раздел 2. Теория и история эстрадного искусства.	4				
2.1	Истоки эстрадного театра	4	5	4	1	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.2	Этимология термина эстрада	4	7	4	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
2.3	Развитие шантанной эстрады в России	4	7	4	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.4	Природа концертного номера	4	7	4	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.5	Приемы в концертном номере	4	7	4	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.6	Понятие образ и имидж конферансье.	4	7	4	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.7	Искусство конферанса 20-х годов	4	7	4	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.8	Современные жанры эстрадных представлений	4	7	4	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
		4	54			Экзамен
	Раздел 3. Празднества и представления в России	5				
3.1.	Праздники в России и за рубежом: культурно-исторические и социальные аспекты.	5	3	2	1	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.2.	Традиционные формы досугового общения русского крестьянства и городских жителей	5	7	6	1	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.3.	Древнерусская церковно-обрядовая культура.	5	6	4	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
3.4.	Празднества и представления XVIII века.	5	4	2	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.5.	Театрально-зрелищная жизнь русских столиц в петровскую эпоху.	5	4	2	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.6.	Светские празднества и увеселения при Петре I.	5	4	2	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.7.	Массовые представления и развлечения придворной знати в XVI – XVIII веках. Светская маскарадная культура.	5	8	6	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.8.	Народный «низовой» дореволюционный театр.	5	6	4	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.9.	Традиционные формы досуга городских жителей. Городские массовые гулянья и праздники предреволюционного периода (XIX век).	5	6	4	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.10	Истоки и функционирование улично-площадного театра.	5	6	4	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
	Раздел 4. Театрализованные представления и празднества советского периода	6				
4.1	Массовые празднества и представления периода революции и Гражданской войны	6	4	2	2	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.2	Кабаре и Варьете в Европе и России.	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
4.3	Массовый праздник в советскую эпоху.	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.4	Эстетика парадов и демонстраций как праздничных ритуалов советской культуры	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.5	Массовые художественно-спортивные представления на стадионе.	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
	Раздел 5. Теоретические аспекты современной праздничной культуры	6				
5.1.	Социально-культурные мероприятия в современном российском обществе	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.2.	Детская праздничная культура.	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.3	Современные визуальные технологии.	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.4	Феноменология праздника	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.5	Массовый праздник как полифункциональное явление	6	8	2	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.6	Сценарно-режиссёрская деятельность как технологический процесс работы над постановкой зрелищ и событийных проектов.	6	5	2	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
		6	36			Экзамен.

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
	Раздел 1. Празднества и театрализованные представления: от Античного мира до Новейших времен.	3				Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.1	Классификация и типология массовых праздников и зрелищ.	3	8	1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.2	Миф как методологическая основа массовых зрелищ	3	8	1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
1.3	Празднества Древнего Египта и Древней Греции.	3	8	1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
1.4	Театрализованные представления и праздники Древнего Рима.	3	9	2	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.5	Массовые празднества Средневековья	3	8	1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.6	Карнавалы эпохи Средневековья и Возрождения.	3	8	2	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.7	Искусство итальянской комедии Дель Арте.	3	8	1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.8	Праздничная культура Франции как законодательницы мировой моды развлечений XVII – XVIII вв.	3	8	2	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
1.9	Своеобразие эстетики представлений традиционного японского и китайского театра.	3	7	1	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
	Раздел 2. Теория и история эстрадного искусства.	4				
2.1	Истоки эстрадного театра	4	14	1	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.2	Этимология термина эстрада	4	14	1	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.3	Развитие шантанной эстрады в России	4	14	2	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.4	Природа концертного номера	4	12	2	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.5	Приемы в концертном номере	4		1	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.6	Понятие образ и имидж конференсье.	4	12	1	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.7	Искусство конференса 20-х годов	4	12	2	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.8	Современные жанры эстрадных представлений	4	12	2	10	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
		4	9			Экзамен

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
	Раздел 3. Празднества и представления в России	5				
3.1	Праздники в России и за рубежом: культурно-исторические и социальные аспекты.	5	6	2	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.2	Традиционные формы досугового общения русского крестьянства и городских жителей	5	5	1	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.3	Древнерусская церковно-обрядовая культура.	5	5	1	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.4.	Празднества и представления XVIII века.	5	5	1	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.5	Театрально-зрелищная жизнь русских столиц в петровскую эпоху.	5	5	1	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.6	Светские празднества и увеселения при Петре I.	5	5	1	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.7	Массовые представления и развлечения придворной знати в XVI – XVIII веках. Светская маскарадная культура.	5	6	1	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.8	Народный «низовой» дореволюционный театр.	5	5	1	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.9	Традиционные формы досуга городских жителей. Городские массовые гулянья и праздники предреволюционного периода (XIX век).	5	7	2	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
3.10	Истоки и функционирование улично-площадного театра.	5	5	1	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
	Раздел 4. Театрализованные представления и празднества советского периода	6				
4.1.	Массовые празднества и представления периода революции и Гражданской войны	6		1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.2	Кабаре и Варьете в Европе и России.	6		2	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.3.	Массовый праздник в советскую эпоху.	6		1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.4..	Эстетика парадов и демонстраций как праздничных ритуалов советской культуры	6		1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.5	Массовые художественно-спортивные представления на стадионе.	6		1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
	Раздел 5. Теоретические аспекты современной праздничной культуры					
5.1	Социально-культурные мероприятия в современном российском обществе	6		1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.2	Детская праздничная культура.	6		1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.

Для заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
5.3.	Современные визуальные технологии.	6		1	7	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.4	Феноменология праздника	6		1	3	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.5	Массовый праздник как полифункциональное явление	6		1	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
5.6	Сценарно-режиссёрская деятельность как технологический процесс работы над постановкой зрелищ и событийных проектов.	6		1	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
		6	9			Экзамен.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

РАЗДЕЛ 1. ПРАЗДНЕСТВА И ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: ОТ АНТИЧНОГО МИРА ДО НОВЕЙШИХ ВРЕМЕН.

1.1. Классификация и типология массовых праздников и зрелищ.

Предмет, цели и задачи дисциплины «История и теория праздничной культуры». Праздник как феномен антропологии культуры. Классификация и типология праздников и зрелищ: эмпирико-описательная (И.М. Снегирев, А.В. Терещенко); мифологическая (или религиозно-обрядовая) (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня); трудовая (В.И. Чичеров, В.Я. Пропп); рекреативная (Н.О. Мизов, С.Т. Токарев); школа заимствования, как разновидность мифологической концепции (Е.В. Аничков, А.Н. Веселовский, В.Ф. Миллер); игровая теория праздника (И. Хейзинга); философско-культурная (миросозерцательная) (М.М. Бахтин, А.А. Белкин, Д.С. Лихачев, А.М. Панченко, Л.С. Лаптева, А.И. Мазаев и др.). Типология праздников В.Н. Гагина, И.Н. Прониной, О.Л. Орлова и др. Феноменология праздника.

1.2. Миф как методологическая основа массовых зрелищ.

Смысл слова «Миф», его происхождение. Определения мифа. Миф как первая историческая форма культуры Природные мифы, их происхождение и истолкования. Миф и обряд как единство: мировоззренческое, функциональное и структурное. Сущность и понятие мифа в трудах Дж. Фрезера, З. Фрейда, К.Г. Юнга, К. Леви-Строса. Знакомство с теориями мифа, разработанными великими мыслителями XX века: А.Ф. Лосевым, Э. Кассирером, М. Элиаде, Р. Бартом. Миф и искусство. Миф и

театрализованные представления и праздники. Мифы современного постиндустриального общества и их влияние на сознание современного человека.

1.3. Празднества Древнего Египта и Древней Греции.

Происхождение обрядов и праздников Мифологическое представление египтян о мире. Миф об Осирисе и Исиде – «главный миф египетской религии, занимающий центральное место во всей культуре египтян» (Б.А. Тураев). Обряды, связанные с мифом об Осирисе и Исиде. Миф, природа и государство в культурах Древнего Востока. Отличительные черты мифа в восточных верованиях. Обрядовый цикл периода царствования фараонов Сети I и Рамсесов. Семейно-бытовые обряды. Храмы египтян и торжественные выходы богов. Праздники Амона в храме Опет. Влияние древнеегипетских обрядов, представлений на праздничную культуру и историю человечества в целом.

Греческая мифология – «арсенал» и «почва» искусства, отражение в мифах социальных и общественных явлений. Мифологические представления древних греков о мире. Хоровое пение и трудовые обрядовые пляски у древних греков в архаический период. Обрядовые календарные песни. Особенности праздников плодородия. Древнейшие праздники плодородия (культ Диониса, культ Деметры). Великие и Малые Дионисии. Зарождение театра на праздниках в честь бога Диониса. Элевсинские мистерии. Орфические мистерии. Вакхические и дионисийские ритуалы. Организация массовых игр, шествий, состязаний. Внутриполисные и общегреческие празднества – состязания (Панафиней, Гимнопедии, Истмийские, Олимпийские игры) и др.

1.4. театрализованные представления и праздники Древнего Рима.

Царский период (754/753 — 510/509 до н. э.) Сельские праздники сбора урожая. Фесценнины – песни грубоватого содержания. Сатура - примитивная форма зрелища. Обрядовый цикл, связанный с престолонаследием и искупителями чужих грехов в Древнем Риме. Характеристика обрядов: «Бегство царя за царство», «Насильственный конец царей». «Поклонение дубу». «Ритуалы предсказаний». Праздники и обряды, связанные с бракосочетанием. Римские Сатурналии как предтеча венецианского карнавала. Фестиваль эротизма Луперкалии как основа Дня святого Валентина. Основные формы массовых празднеств и зрелищ Древнего Рима.

Период Республики (509 г. до н.э. – 27 г. до н.э.) театрализованные представления в Древнем Риме периода рабовладельческой демократии. Основные виды и жанры театрализованных представлений этого периода. Сатура. Литературная ателлана. Характеристика комических персонажей. Фесценины, сатуры гистрионов. Мартовские календы. Римские игры. Секулярные или Аполлоновы игры и др. Пантомима и пиррихий. Цирковые и театрализованные представления «для народа». Римская империя (28 г. до н.э. – 476 г. н.э.) Акцийские игры. Состязания колесниц. Новые зрелища и празднества (гладиаторские бои, морские сражения, триумфы и др.). «Циркус максимус» и «Театр «Колизей» - главные площадки для развлечений римлян. Вытеснение театра кровавыми зрелищами (схватками диких зверей, морскими и гладиаторскими боями, массовыми казнями пленных и христиан на арене цирков). Причины падение Римской империи.

1.5. Массовые празднества Средневековья.

Характеристика средневекового общества и искусства. Повседневная жизнь средневекового человека. Средневековый хронотоп. Двухмерность сознания (Земная

жизнь на фоне трансцендентности). Соотношение быта и культуры. Средневековые сословные праздники. Ранний (IV-XI вв.) и зрелый (XII - середина XVI в.) этапы в истории средневекового театра. Противоборство двух направлений в истории средневековых представлений: церковного и светского. Новый вид народных представлений – действия гистрионов, (во Франции – жонглеров, в Германии – шпильманов, в Италии – мимов, в Польше – франтов, в России – скоморохов и т.п.). Фарс - народный площадной жанр. Деятельность мейстерзингеров в Германии и «братств» во Франции. Риторические камеры и театральные «олимпиады» XVI века. Основные жанры средневековых церковных представлений (литургическое действо, полулитургия, миракль, мистерия, моралите), их особенности и эволюция.

Праздники огня средневековой Европы.

Миф и культ огня А. Куна. Общая характеристика праздников огня в странах Средневековой Западной Европы. Огни Великого поста в Бельгии, Франции, Германии. Пасхальные огни в Германии, в Австрии. Бельтановы огни или Майский день в Шотландии. Огни летнего солнцестояния в Норвегии, Швеции, Сербии, России и Венгрии. Кельтский обычай и огненное празднование кануна дня Всех Святых в Шотландии. Рождественское «святочное полено» во Франции и Германии, Албании. Огни бедствия (Need-fire) в Германии, Англии, Шотландии и Ирландии.

1.6. Карнавалы эпохи Средневековья и Возрождения.

Карнавал — культурный и массовый поведенческий феномен, сформированный соответствующим «типом образности» (М.М. Бахтин). Карнавал – это вторая жизнь народа, организованная на начале смеха. Специфические особенности карнавално-зрелищных форм. Концепции «карнавализации» - идея об «инверсии двоичных противопоставлений». Празднества карнавального типа и сопровождающие их (а также и обычные гражданские церемониалы и обряды) смеховые действия: «праздник дураков», «праздник осла», «храмовые праздники» и т. д.

1.7. Искусство итальянской комедии Дель Арте.

Социально-эстетические причины возникновения комедии дель арте, её специфические особенности (импровизация, буффонада, диалект, наличие типизированных масок). Маски северного квартета: Панталоне, Доктор, Бригела, Арлекин. Маски южного квартета: Ковиелло, Пульчинелла, Скарамуччо, Фантеска, Тарталья. Отдельно стоящие маски: Капитан, Влюбленные. Характеристики образов, сатирическое отражение действительности в отдельных масках. Влияние комедии дель арте на европейский театр и в целом на праздничную культуру.

1.8. Праздничная культура Франции как законодательницы мировой моды развлечений XVII – XVIII вв.

Главные правила светского поведения королевского двора. Танцевальные формы светских представлений. Появление первых профессиональных групп постановщиков развлечений: Мольер – Люлли – Ленотр. Значение личности режиссёра-постановщика зрелищ при французском и итальянском дворе: Леонардо да Винчи и Ватель. Традиции театральных постановок на пленэре при дворе Людовика XIV. Певцы - кастраты как явление мировой театральной культуры XVII – XVIII вв. Праздник как отражение социальных и политических тенденций в обществе. Французская буржуазная революция 1789 года и массовые празднества. Новая эра празднеств. «День знамен» (27 декабря 1789 года). «Празднество Федерации», посвященное годовщине взятия Бастилии, День жертв Нанси, перенесение праха Вольтера в

Пантеон и другие, гражданские и мемориальные массовые торжества. «Празднество торжества революции» на Марсовом поле (30 декабря 1793 года). Шествие на Марсово поле и торжественный митинг – клятва. Празднества Французской революции и революционное творчество народа (революционное зодчество, музыка и др.). Качественно новое в праздниках и торжествах Французской революции: проявление сплоченности и подъем классового сознания широких масс, активный антирелигиозный характер, демократизм и т.п.

1.9. Своеобразие эстетики представлений традиционного японского и китайского театра.

Своеобразие японской и китайской культуры. Особенности сценической площадки. Сцена - вращающийся диск. Знаменитая цветочная тропа «Ханамити». Дуэт голоса и инструмента (сямисэна) - организующее начало спектакля. Принципы актерской этики. Преемственность в театральной культуре. Актерская династия. Бережное хранение и передача актерского искусства от одного мастера другому. Актер и сценическое имя. Основная цель театра - показ актерского мастерства. Мужчина - основной актер театра. Своеобразие актерской игры. Сценическая маска. Мимика. Пантомима. Декламационный речитатив. Выразительность голоса. Движение актера - как смена отдельных поз. Актеры Нидзаэмон, Удзаэмон, Косиро, их выразительные средства. Пьеса как повод для показа мастерства актера. Драматургическая конструкция. Спектакль - комбинация различных драматургических жанров. Роль слуг в театре. Значение японского театра в мировом театральном процессе.

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА.

2.1. Истоки эстрадного театра.

Искусство клоуна Гримальди в Англии – соединение сказки и фарса. Клоунада Дебюро в парижском театре «Канатных плясунов» (первая половина XIX в.) Эксцентрика Ч. Чаплина - английского комедиографа XX в. Понятие «гэг» – как сдвинутой системы мышления, перестановки причины и следствия.

2.2. Этимология термина эстрада (от лат. Stratum – помост).

Понятие «театральная миниатюра».

2.3. Развитие шантанной эстрады в России (начало XX в.).

2.4. Природа концертного номера.

Построение микродраматургии номера. Виды и жанры номеров. Авторская позиция в создании номера, ее взаимосвязь с режиссерским решением.

2.5. Приемы в концертном номере:

«отчуждение», «рассказывание», авторский комментарий в концертном номере.

2.6. Понятие образ и имидж конферансье.

Место конферансье в концерте, его «удельный вес». Проблема подачи номеров и заполнения пауз между номерами. Создание сквозного действия в концерте. Стиль. Манера. Жесты. Костюм. Прическа. Грим.

2.7. Искусство конферанса 20-х годов

в театре, кабаре, кафе, мюзиклах. (Н. Балиев «Летучая мышь»; А.Г. Алексеев «Кривой Джимми»; Н. Петров, С. Тимошенко «Балаганчик» и др.).

2.8. Современные жанры эстрадных представлений.

Театрализованный концерт.

РАЗДЕЛ 3. ПРАЗДНЕСТВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РОССИИ.

3.1. Праздники в России и за рубежом: культурно-исторические и социальные аспекты.

Византийская культура как основа русской православной культуры.

3.2. Традиционные формы досугового общения русского крестьянства и городских жителей

Яичное заговение, помочи, хороводы, катание на качелях, кумление, колядование, «капустки», кулачные бои. Зимний и летний народно-праздничные циклы у древних славян. Художественные элементы всенародного праздника пасхи и Вознесения Господня, Троицы. Особенности празднования Масленицы. Обычаи и обряды праздника Ивана Купала.

3.3. Древнерусская церковно-обрядовая культура.

Массовые церковно-обрядовые зрелища Средневековой Руси: «Пещное действо» Ивана Грозного и «Чин архиерейского поставления» («Хождение на осляти»). Первые профессиональные артисты на Руси: певцы, халдеи, скоморохи. Скоморохи как первый вид профессионального театра на Руси. Связь творчества скоморохов с настроениями и чаяниями народа. Бунтарские идеи. Социально-критическая и сатирическая направленность в народных игрищах, интермедиях, песнях скоморохов и в кукольном театре Петрушки. Первый российский драматург и основоположник русского школьного театра Симеон Полоцкий: система «Школьных театров», «живые картины»). Пьеса «О Навходоносоре царе, о теле злате и о трех отроцах, в пещи не сожженных» Симеона Полоцкого для царя Алексея Михайловича. Праздники и увеселения при дворе русских царей (царская свадьба, охота, календарные праздники)

3.4. Празднества и представления XVIII века.

Социальная жизнь России XVIII века. Празднества, шествия и театрализованные действия (потехи) придворной аристократии и дворянства. Группы представлений и театрализации в народной среде: игрища, интермедии, кукольный театр. Маскарады и шутовские обряды при Петре

3.5. Театрально-зрелищная жизнь русских столиц в петровскую эпоху.

Первый публичный государственный театр в России. Москва театральная: Театр Кунста, «Комедиальная храмина». Театр царевны Натальи Алексеевны в Преображенском, а затем и в Петербурге. Театры кукольников. «Вписание» России в европейский культурный процесс через театральные формы досуга.

3.6. Светские празднества и увеселения при Петре I.

«Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор». «Заседания» Собора как пародия на христианские праздники: славление; святочные забавы; покаянная процессия; шествие на осляти. Свадьбы придворных («князя-папы» Зотова, «князя-папы» Бутурлина и др.)

3.7. Массовые представления и развлечения придворной знати в XVI – XVIII веках. Светская маскарадная культура.

Своеобразные празднества, шествия и театрализованные действия — потехи, маскарады. Маскарады времен Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Грандиозный уличный маскарад на Масленицу в постановке Федора Волкова – «Общенародное зрелище Торжествующая Минерва». Последний царский маскарад- реконструкция в костюмах времен Алексея Михайловича 1913 года. Царские празднования восшествия на престол.

3.8. Народный «низовой» дореволюционный театр.

«Хоромное действо» или «Трагический балаган» драма «Царь Максимилиан». «Разбойничий фольклор» или «Героические действия» или «народная драма» «Лодка» в различных ее вариантах, «Стенька Разин», «Женитьба Пугачева на Устинье Кузнецовой», «Кутузов и Наполеон», «Как Француз Москву брал» и др. «Урапатриотические» пьесы: "Взятие крепости Геок-Тепе".

3.9. Традиционные формы досуга городских жителей. Городские массовые гулянья и праздники предреволюционного периода (XIX век).

Праздничная площадь XVIII- начала XX в. - уникальное явление культурной жизни городов. Режиссерский принцип «сита» площадного гулянья (по А. Я. Алексееву-Яковлеву). Каталальные горы. Две разновидности устной рекламы (громкие зазывы торговцев и ремесленников), живописная реклама, театрализованная реклама. Балаганы. Театр Петрушки. Вертеп. Раёк. Медвежья комедия. Выступление клоунов и балаганных дедов. «Гвоздь» народных гуляний в Петербурге - театрализованные аллегорические шествия (режиссёрский прием мистериальных педжентов). Патриотические массовые феерии на открытом воздухе.

3.10. Истоки и функционирование улично-площадного театра.

Улично-площадной театр (УПТ): история и теория развития жанра. Основные свойства и качества УПТ. Флиаки, пантомима, ателлана — народные импровизационные комические сценки — «прародители» УПТ. Идеино-художественные и эстетические задачи крупнейшего балаганного театра «Развлечение и польза» Алексеева – Яковлева. Массовые постановки А.Я. Алексеева-Яковлева в Петроградском парке в начале XX века с использованием природных условий (пруды, рощу и т. д.). «Театр агитпропа».

РАЗДЕЛ 4. ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАЗДНЕСТВА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

4.1. Массовые празднества и представления периода революции и Гражданской войны.

Театр Агитпропа - театральное действие, имеющее цель вызвать интерес публики к социальной или политической ситуации. Появление театра Агитпропа в 1919-1920 гг. в России как отражение правящей идеологии, а в Германии, США - как политический инструмент идеологии, находящейся в оппозиции. Мифы революции и их воплощение Театрально-драматической мастерской Красной Армии. Представления и инсценировки 20-х гг.: «Взятие Зимнего дворца» (режиссер И. Евреинов), «Мистерия освобожденного труда», (режиссеры Ю. Аненков, А. Кугель, С. Масловская), «К Мировой коммуне» (режиссеры К. Марджанов, Н. Петров, С. Радлов и др.). «Игрище» или инсценировка «Свержение самодержавия» (1919 год). Массовое представление «К мировой Коммуне» (19 июля 1920 года). Тиражирование инсценировок по провинциальной России. Самодеятельные жанры театра 20-х годов: агитсуды, живая газета, «Синяя Блуза», Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ) и их социально-эстетические особенности. Театрализованные митинги — новая форма массовой политической агитации (с начала 30-х годов). Музыкальные и певческие праздники, олимпиады, смотры художественной самодеятельности. Первая Всесоюзная олимпиада самодеятельного искусства (1932 год). Советский политкарнавал.

4.2. Кабаре и Варьете в Европе и России.

Основные принципы кабаре: упразднение сценической рампы, принцип атмосферы зрелища, выход действия в зал, импровизация и гротеск как составляющие исполнительского стиля, «универсальность» актера, создание маски как необходимое условие существования на сцене, отрицание и осмеяние как основа творческой природы кабаре. Маска кабаретьера. Кабаре «Le Chat Noir». Кабаре «Moulin Rouge». Кабаре «Летучая мышь».

4.3. Массовый праздник в советскую эпоху.

Формирование массовости и массовой публики — специфика эпохи. Фундаментальные категории праздничной культуры («праздничное время», «праздничное пространство», «праздничное мироощущение») в исследованиях советского праздника в трудах М.М. Бахтина, В.Н. Топорова, А.И. Мазаева, А.И. Пиотровского, А.Н. Скрябина, В.И. Иванова, В.В. Почепцова, В.И. Ленина и др. Категория праздника - основополагающая категория художественного языка эпохи. Главные праздники СССР: Новый год; Кровавое воскресенье; День СА и ВМФ; Международный женский день 8 марта; День космонавтики; День международной солидарности трудящихся; День Победы; День Пионерии; День победы над Японией; День Конституции СССР; День Великой Октябрьской социалистической революции; День Конституции. Театрализованное представление «Как Ленинград 50-летие Советской власти праздновал...»

4.4. Эстетика парадов и демонстраций как праздничных ритуалов советской культуры

Советские праздники - классическая модель нового ритуала. Основные отличительные черты демонстраций и парадов: массовость (всеобщность), предполагаемая стройность рядов (как в прямом, так и в переносном смысле), задействованность больших пространств, движение было организовано строго вперед («в светлое будущее»). Военные парады. Физкультурные парады. Плакатная графика.

4.5. Массовые художественно-спортивные представления на стадионе.

Слияние искусства и спорта. Стадионные представления и гала-концерты фестиваля. Классификация спортивных средств в массовых художественно-спортивных представлениях. Сущность и понятие художественного фона как живого экрана. Выразительные средства фона: конструкции и предметы. Индивидуальные и групповые предметы в массовых художественно-спортивных представлениях на стадионе. Специфические приемы работы со зрителем. Открытие и закрытие Олимпийских игр в Сиднее, Китае и др. Миф об огне и воде как образно-зрелищная структура представления XXVIII Олимпийских игр в Сиднее. Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр. Церемония открытия Чемпионата Мира по водным видам спорта в Казани 2015 г.

РАЗДЕЛ 5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

5.1. Социально-культурные мероприятия в современном российском обществе

5.2. Детская праздничная культура.

5.3. Современные визуальные технологии.

Визуализация современной культуры как искусствоведческая проблема.

Мэппинг-шоу

5.4. Феноменология праздника

Феноменология культуры в трудах Э. Гуссерля, Т. де Шардена, А.В. Луначарского и др. Основные концепты феноменологии праздника: типологичность, мифологизация, сущность, постоянство и значимость, праздничное мироощущение (мировоззрение), конструирующая концепта, исторически познавательная концепта, творческий способ.

5.5. Массовый праздник как полифункциональное явление

Смыслообразующие ценности праздника

5.6. Сценарно-режиссёрская деятельность как технологический процесс работы над постановкой зрелищ и событийных проектов.

Понятие «пространственно-временная модель» в современной постановочной практике.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Раздел 1. Празднества и театрализованные представления: от Античного мира до Новейших времен.	-36 (для очной формы) -60 (для заочной формы)	Работа с литературой.	ОПК-1 ПК-3
2.	Раздел 2. Теория и история эстрадного искусства.	-22 (для очной формы); -87 (для заочной формы)	Работа с литературой. Подготовка к экзамену	ОПК-1 ПК-3
3.	Раздел 3. Празднества и представления в России.	-18 (для очной формы); -42 (для заочной формы)	Работа с литературой.	ОПК-1 ПК-3
4.	Раздел 4. Театрализованные представления и	-14 (для очной формы);	Работа с литературой.	ОПК-1 ПК-3

	празднества советского периода	-35 (для заочной формы)		
5.	Раздел 5. Теоретические аспекты современной праздничной культуры	-21 (для очной формы); -34 (для заочной формы)	Работа с литературой. Подготовка к экзамену	ОПК-1 ПК-3

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (совместное обсуждение и составление режиссёрских экспликаций исторических празднеств) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с экспертами и специалистами.

6.1. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- самостоятельная работа студентов

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- лекции преподавателей и приглашенных специалистов;
- учебная практика;
- эссе, реферат;
- отдельные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью: написание плана-разработки исторического театрализованного праздника (по согласованию с преподавателем); теоретический анализ исторических театрализованных представлений с точки зрения профессионального подхода к используемым в нём жанрам и формам (по согласованию с преподавателем); презентация по выбранной теме; сообщение (с профессиональным разбором) об историческом зрелище для студентов группы.
- При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы: лекция, самостоятельная работа студентов, учебная практика.

Лекция. Используются различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине), подготовительная (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующая (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочная (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарная. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

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

- 1) Краткий конспект лекций по дисциплине
- 2) Словарь терминов и персоналий по дисциплине

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

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а так же методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Вандалковский Е.В.	Поэтика зрелища: размышления режиссёра.	Москва: Институт современного искусства, 2018

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
2	Силин А.Д.	Дорога на площадь. Специфика работы режиссера при постановке массовых театрализованных представлений и праздников под открытым небом и на больших нетрадиционных сценических площадках	Москва: Типография «Наука», 2012
3	Некрылова А.Ф.	Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец 18 - начало 20 века	Ленинград: Искусство, 1988.
4	Бабич Н.Ф.	Музыка в зрелищных видах искусства рубежа XX- XXI веков. Книга 1. Музыка в пластическом театре	LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015
5	Стивен П. Кершоу	Путеводитель по греческой мифологии	Москва: АСТ, 2010
6	Климашевская О.Л.	О спорт! Ты - мир! Зимний праздник спорта и мира в Сочи	Москва, научное издание, 2016
7	Базанов В.В.	Технология сцены	Москва: Импульс-свет, 2005
8	Сухолет В.Э. Соколов Ю.Е.	Новые технологии в современном постановочном процессе	Москва: Институт современного искусства, 2014
9	Шароев И.Г.	Режиссура эстрады и массовых представлений	Москва: ГИТИС, 2014
10	Тихвинская Л.И.	Кабаре и театры миниатюр в России. 1908-1917	Москва: РИК "Культура", 1995
11	Уварова Е.Д.	Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1945-1990)	Москва: ООО "Топ Юнион", 2011
12	Орлов О.Л.	Праздничная культура России	Санкт-Петербург: ООО Культ Информ Пресс, 2001
13.	Данилова Л.В.	Сценарное мастерство режиссера театрализованных представлений, праздников, зрелищ и событийных проектов: Учебно-методическое пособие.	М.: Институт современного искусства, 2024

8.1. Дополнительная литература:

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1	Буданов А.В.	"Геликон-опера": Режиссерский метод Дмитрия Бертмана	Москва: Российский университет театрального искусства, ГИТИС, 2015
2	Сборник	Театр Гротовского	Москва:ГИТИС, 1992
3	Хайченко Е.Г	Почтеннейшая публика, или зритель как актер	Москва:ГИТИС, 2016
4	Сухолет В.Э. Соколов Ю.Е.	Кинофикация театра: история и современность.	Москва: Институт современного искусства, 2016
5	Отв ред. Листова Т.А.	Русские народные традиции и современность	Москва: Наука, 1995

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

9.1. Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- <http://elibrary.ru>
- <https://biblio-online.ru>
- <https://lektsia.com/История> и теория праздничной культуры
- <https://cyberleninka.ru/>
- ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>

9.2. Информационные справочные системы

- Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» <http://window.edu.ru/window;>
 - «История и теория праздничной культуры. Сценарное мастерство»
Словарь терминов и понятий <https://studfile.net/>
 - «Национальная философская энциклопедия. Праздничная культура»
<https://terme.ru/>

- «Толковый словарь Ожегова» <https://gufo.me/>
- «Словарь русских историзмов»
http://book.krossw.ru/html/506005084X_1.html
- «Мировое искусство. Энциклопедический словарь»
http://book.krossw.ru/html/506005084X_1.html

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	Аудитория для проведения лекционных занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом

