

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ООП

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ ИСИ В СОСТАВЕ ООП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

Образовательная программа

Постановка и организация театрализованных представлений и праздников

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:	ПК-2

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:

ПК-2	знание исторических и современных технологических процессов при создании различных театрализованных или праздничных форм
Знать:	- теорию и историю режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников; - современные формы и технологии, применяемые при создании различных театрализованных или праздничных форм
Уметь:	различать и применять на практике основные приемы и технологии режиссерской деятельности
Владеть:	практическими навыками в осуществлении театрализованных постановок на основе 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:

- Музыка в театрализованном представлении (ПК-2; ПК-4)
- Режиссура театрализованных представлений и праздников (ПК-1; ПК-2; ПК-4)
- Сценарное мастерство (ПК-4)

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 11 зачетных единиц (ЗЕ), 396 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	396	396	
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	176		
Лекции (Л)	176	120	
Семинары (С)			
Практические занятия (ПЗ)			
Самостоятельная работа студента (СРС)	139	222	
Практическая подготовка	155	174	
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)	45 (2 семестр) 36 (5 семестр)	18 (2 семестр) 36 (5 семестр)	
Зачет (З)	-	(4 семестр)	
Дифференцированный зачет (ДЗ)	- (4 семестр)		

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

- номера семестра учебного плана (1,2,3,4,5 семестр для очной и очно-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.					Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.1	Теоретические аспекты праздничной культуры	1	26	16	10	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.2	Миф как методологическая основа сценариста-постановщика массовых зрелищ.	1	14	10	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
1.3	Древний Египет. Происхождение обрядов и праздников	1	14	10	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
1.4	Празднества Древней Греции.	2	14	10	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.5	Истоки народных празднеств и представлений в Древнем Риме	2	16	12	4	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	
1.6	Театрализованные представления праздники периода Республиканского Рима. Зрелища периода Римской империи.	2	15	10	5	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
		2	45			Экзамен.
1.7	Массовые празднества, шествия и представления Средневековья	3	12	6	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.8	Праздники огня средневековой Европы	3	12	6	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.9	Карнавалы эпохи Средневековья и Возрождения.	3	12	6	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.10	Театрализованные представления итальянской комедии Дель Арте.	3	12	6	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.11	Своеобразие эстетики представления традиционного театра Кабуки	3	12	6	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.12	Празднества Французской революции	3	12	6	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
	Раздел 2. Народные обряды, празднества и представления в дореволюционной России					
2.1	Обряды, народные празднества, представления у славянских племен.	4	16	10	6	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	
2.2	Народные представления и массовые празднества в России периода XIV-XVII веков	4	12	8	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.3	Празднества и представления XVIII века	4	14	10	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.4	Городские массовые гулянья и праздники предреволюционного периода (XIX век)	4	12	8	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Зачет с оценкой
Раздел 3. Театрализованные представления и празднества советского периода						
3.1	Массовые празднества и представления периода революции и Гражданской войны	5	10	4	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.2	Празднества, фестивали, массовые гулянья 20-х – 30-х г. XX века	5	10	4	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.3	Массовые празднества, фестивали, ритуалы и обряды, театрализованные представления 50-х – 80-х гг .	5	10	4	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.4	Специфические особенности эстрадного представления	5	10	4	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
Раздел 4. Современные тенденции развития массовых праздников и театрализованных представлений						

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	
4.1	Массовые художественно-спортивные представления на стадионе	5	10	4	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.2	Эстетика театрализованных представлений под открытым небом	5	10	4	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.3	Праздники и театрализованные представления постсоветского (переходного) периода	5	10	4	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.4	Современный синкретизм искусств: миф, ритуал, театр, цирк и театрализованные представления.	5	20	8	12	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Реферат.
		5	36			Экзамен.

Для очно-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.					Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.1	Теоретические аспекты праздничной культуры	1	24	8	16	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.2	Миф как методологическая основа сценариста-постановщика массовых зрелищ.	1	24	8	16	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
1.3	Древний Египет. Происхождение обрядов и праздников	1	24	8	16	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
1.4	Празднества Древней Греции.	2	12	8	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.5	Истоки народных празднеств и представлений в Древнем Риме	2	12	8	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.6	Театрализованные представления и праздники периода Республиканского Рима. Зрелища периода Римской империи.	2	12 18	8	4	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Экзамен
1.7	Массовые празднества, шествия и представления Средневековья	3	15	4	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.8	Праздники огня средневековой Европы	3	15	4	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.9	Карнавалы эпохи Средневековья и Возрождения.	3	15	4	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.10	Театрализованные представления итальянской комедии Дель Арте.	3	15	4	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
1.11	Своеобразие эстетики представления традиционного театра Кабуки	3	15	4	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
1.12	Празднества Французской революции	3	15	4	11	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
Раздел 2. Народные обряды, празднества и представления в дореволюционной России						
2.1	Обряды, народные празднества, представления у славянских племен.	4	14	6	8	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.2	Народные представления и массовые празднества в России периода XIV-XVII веков	4	14	6	8	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.3	Празднества и представления XVIII века	4	14	6	8	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
2.4	Городские массовые гулянья и праздники предреволюционного периода (XIX век)	4	12	6	6	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Зачет
Раздел 3. Театрализованные представления и празднества советского периода						
3.1	Массовые празднества и представления периода революции и Гражданской войны	5	12	3	9	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.2	Празднества, фестивали, массовые гулянья 20-х – 30-х г. XX века	5	12	3	9	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.

Для очно-заочной формы обучения				Трудоемкость в часах		Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	СРС	
3.3	Массовые празднества, фестивали, ритуалы и обряды, театрализованные представления 50-х – 80-х гг .	5	12	3	9	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
3.4	Специфические особенности эстрадного представления	5	12	3	9	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Сообщение.
Раздел 4. Современные тенденции развития массовых праздников и театрализованных представлений						
4.1	Массовые художественно-спортивные представления на стадионе	5	12	3	9	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.2	Эстетика театрализованных представлений под открытым небом	5	12	3	9	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.3	Праздники и театрализованные представления постсоветского (переходного) периода	5	12	3	9	Контроль освоения теории и самостоятельной работы.
4.4	Современный синкретизм искусств: миф, ритуал, театр, цирк и театрализованные представления.	5	13	3	10	Контроль освоения теории и самостоятельной работы. Реферат.
		5	36			Экзамен.

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

Раздел 1. Празднества и театрализованные представления: от Античного мира до Новейших времен.

1.1. Теоретические аспекты праздничной культуры.

Сущность и понятия «обычая», «обряда», «традиции», «праздника», «театрализованного представления». Обряды – неотъемлемая часть духовной культуры народов. Антропоморфизм и олицетворение явлений действительности, отраженные в обрядовых играх и представлениях. Проблема аграрных культов (зооморфных и антропоморфных «духов хлебного поля»), разработанная в трудах В. Манхардта, Дж. Фрезера. Зарождение магии и связанных с нею обрядовых празднеств и театрализованных действий. Обрядовая игра как воспроизведение природного процесса, смены времен года.

1.2. Миф как методологическая основа сценариста-постановщика 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.

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.

1.4. Празднества Древней Греции.

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.).

1.5. Истоки народных празднеств и представлений в Древнем Риме.

Древний Рим. 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». Праздники и обряды, связанные с бракосочетанием царей. Праздник любви и огня. Римские

Сатурналии как предтеча венецианского карнавала периода Позднего средневековья и Возрождения.

1.6. Театрализованные представления и праздники периода Республиканского Рима. Зрелища периода Римской империи.

Два периода в развитии Рима: период Республики (до 30 г. до н.э.) и время Римской империи (с 31 г. до н.э. до 476 г.) Театрализованные представления в Древнем Риме периода рабовладельческой демократии. Основные виды и жанры театрализованных представлений этого периода. Сатура. Литературная ателана. Характеристика комических персонажей. Фесценины, сатуры гистрионов. Мартовские календы. Луперкалии. Римские игры. Секулярные или Аполлоновы игры и др.

.Пантомима и пиррихий. Цирковые и театрализованные представления «для народа». Акцийские игры. Состязания колесниц. Новые зрелища и празднества (гладиаторские бои, морские сражения, триумфы и др.). Театр “Колизей” - воспитание римского легионера-завоевателя. Вытеснение театра кровавыми зрелищами (схватками диких зверей, морскими и гладиаторскими боями, массовыми казнями пленных и христиан на арене цирков). Причины падение Римской империи.

1.7. Массовые празднества, шествия и представления Средневековья.

Характеристика средневекового общества и искусства. Повседневная жизнь средневекового человека. Двумерность сознания (Земная жизнь на фоне трансцендентности). Соотношение быта и культуры. 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.

1.8. Праздники огня средневековой Европы.

Миф и культ огня А. Куна. Концепции огня, разработанные в трудах В. Манхардта, Дж. Фрезера, Башляра. 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.

1.9. 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 на начале смеха. Специфические особенности карнавалльно-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. Современная классификация типов карнавальных действий.

1.10. Театрализованные представления 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.

1.11. Своеобразие эстетики представления традиционного театра Кабуки.

Театр Кабуки - своеобразие японской 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 театра Кабуки в мировом театральном процессе.

1.12. Празднества Французской революции.

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.

Раздел 2. Народные обряды, празднества и представления в дореволюционной России

2.1. Обряды, народные празднества, представления у славянских племен.

Мифологические истоки праздничной культуры. Славянские мифы о небе-земле, огне-воде, древе жизни. Древнейшая обрядность у славянских племен. Охотничьи, скотоводческие, земледельческие обряды и связанные с ними элементы театрализации. Бытовая или семейно-бытовая обрядность славян. Отношение церкви к народной обрядности. 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.

2.2. Народные представления и массовые празднества в России периода XIV-XVII веков.

Скоморохи как первый вид профессионального театра на Руси. Связь творчества скоморохов с настроениями и чаяниями народа. Бунтарские идеи скоморошьей былины «Путешествие Вавилы со скоморохами». Развитие скоморошества в период крестьянских войн под предводительством Ивана Болотникова и Степана Разина, во время городских бунтов посадского люда. А.М. Горький о герое народного кукольного театра. Народная интермедия XVI-XVII веков. Театрализованные представления «школьного театра». Национальный характер и своеобразные черты в обрядах, празднествах и театрализованных представлениях у восточных славян. Социально-критическая и сатирическая направленность в народных игрищах, интермедиях, песнях скоморохов и в кукольном театре Петрушки. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества.

2.3. 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 I. Народные истоки русского театра. Народная драма «Царь Максимилиан». 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.

2.4. Городские массовые гулянья и праздники предреволюционного периода (XIX век).

Социальные условия развития народных представлений и народных празднеств в XIX веке. Создание псевдонародного театра. Массовые гулянья и ярмарки – объединяющая форма обрядовых, церковных и государственных праздников. Гулянье как одна из разновидностей театрализованного действия. Ярмарка как средоточие балаганных и цирковых представлений. «Выкрики бродячих торговцев» или становление народной рекламы. Выступление клоунов и балаганных дедов. Самодеятельный театр революционного пролетариата (конец XIX – начало XX веков).

Раздел 3. Театрализованные представления и празднества советского периода

3.1. 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 гг: агитсуды, живая газета, «Синяя Блуза», Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ) и их социально-эстетические особенности.

3.2. Празднества, фестивали, массовые гулянья 20-х – 30-х г. XX века.

Массовые театрализованные представления и празднества в Москве (20-е годы). Массовые гулянья трудящихся (20-е годы). 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. Расцвет физкультурных праздников. Массовые инсценировки и театрализованные представления в парках и на стадионах. «Синяя блуза» как массовое движение агитационно-художественного самодеятельного искусства. Театры рабочей молодежи (ТРАМ) и трамбовские кружки. Основные отличительные черты советских массовых празднеств и театрализованных представлений 30-х годов. Самодеятельное искусство в годы Великой Отечественной войны.

3.3. Массовые празднества, фестивали, ритуалы и обряды, театрализованные представления 50-х – 80-х годов.

Театрально-спортивные праздники. Эстафетные представления на стадионах. Праздники песен. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве (1957 год) – самое яркое празднество 50-х годов. Массовые инсценировки начала 50-х годов (к 950-летию Ярославля, «Золотые умельцы России» в Туле и др.). Тематические театрализованные концерты. Театрализованный концерт как вид театрализованного представления. Ведущие мастера театрализованного концерта. Теоретическое осмысление театрализованного концерта. Массовые театрализованные представления и празднества Московской Олимпиады (1980) и XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1985г). Театрализованное открытие и закрытие Московской Олимпиады. Культурная программа Московской Олимпиады. Советские обычаи, ритуалы и обряды.

3.4. Специфические особенности эстрадного представления.

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.

Этимология слова эстрада (от лат. Stratum – помост). Развитие шантанной эстрады в России (начало XX в.). Понятие «театральная миниатюра». Природа концертного номера. Построение микродраматургии номера. Виды и жанры номеров. Авторская позиция в создании номера, ее взаимосвязь с режиссерским решением. Приемы «отчуждения», «рассказывания», авторский комментарий в концертном номере. 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. Стилль. Манера. Жесты. Костюм. Прическа. Грим. 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.).

Раздел 4. Современные тенденции развития массовых праздников и театрализованных представлений

4.1. 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 Олимпийских игр 2004 г. в Афинах.

4.2. Эстетика театрализованных представлений под открытым небом.

Открытие Авиньонского фестиваля (1947) как реализация проекта народного театра Ж. Вилара. Эстетические принципы театра под открытым небом. Праздничность. Раскованность и увлекательность. Сообщество зрителя и актера. «Мужчина и женщина» - символы публики. Театр-ринг. Архитектура как основа синкретизированной среды города для постановок театрализованных представлений. Использование архитектуры Папского дворца. Ведущие компоненты спектакля: свет-цвет, костюм, музыка. Значение Авиньонского фестиваля в приобщении публики к новым необычным средствам театра. «Месса по настоящему времени» Ж. Бежара (1967). Постановка П. Бруком древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Показ спектакля «История лошади» Г. Товстоноговым (1979). Режиссерские постановки театрализованных представлений «Звук и свет» под открытым небом в российских городах в Казани, Волгограде 1970-80гг. и др. Фестиваль «Сла света» в Москве. Мэппинг-шоу.

4.3. Праздники и театрализованные представления постсоветского (переходного) периода.

Современный синкретизм искусств. Театрализованное зрелище и шоу-бизнес. Театрализованные празднества постсоветского периода. Процесс становления новых видов театрализованных представлений и празднеств. III Всемирная театральная олимпиада в Москве (2001). «Метаморфозы, или Золотой осел» – экспериментальная программа центра театральной практики Гардзенице. Программа театральной школы драматического искусства «Золотая ветвь - обрядовые и фольклорные формы евразийского континента». «Мифы на сцене» режиссера Э. Барба. «Мистериальный проект. Сад 8-ая регенерация» режиссера Б. Юхананова. Театр В. Полунина. Уличные театры Западной Европы.

4.4. Современный синкретизм искусств: миф, ритуал, театр, цирк и театрализованные представления.

Теоретические предпосылки современного синкретизма искусств: театр, цирк и театрализованное представление. Основная проблема современного театрального искусства - проблема взаимоотношения мифа, ритуала, театра, представления, цирка. Многообразие режиссерских приемов и поисков в области театральной культуры, массовых зрелищ и театрализованных представлений. Спектакли цирка Du Soleil. Экспериментальный театр Ежи Гротовского (р. 1933). Периоды творчества.

Паратеатральная деятельность Е. Гротовского (1978-1982). Новое изучение источников театра (Театр Истоков). Центр эксперимента и театральных исследований в Италии в г. Понтедере (1983-1992). «Маленькие опыты» в работе со зрителем: «Там, внизу, София» (1987), «Было» (1988), «Собственный персонал» (1990). Спектакль «Собаčky братья», режиссер Роберто Баччи (1991). Вживание ритуала в театр и театрализованные представления. Ритуализация современных театральных постановок. Постановки современных ведущих мастеров режиссуры в области массовых праздников и театрализованных представлений.

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.	- 67 (для очной формы) - 126 (для очно-заочной формы)	Работа с литературой.	ПК-2
2.	Раздел 2. Народные обряды, празднества и представления в дореволюционной России.	- 18 (для очной формы); - 30 (для очно-заочной формы)	Работа с литературой.	ПК-2
3.	Раздел 3. Театрализованные представления и празднества советского периода.	- 24 (для очной формы); - 36 (для очно-заочной формы)	Работа с литературой.	ПК-2
4.	Раздел 4. Современные тенденции развития массовых	- 30 (для очной формы);	Работа с литературой. Подготовка к экзамену.	ПК-2

праздников и театрализованных представлений.	- 37 (для очно-заочной формы)		
---	-------------------------------	--	--

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, курсовая работа;
- 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 соотносятся 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
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

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
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 Akademik 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

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

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
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
Семинар	Аудитория для проведения семинарских занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом
Практическое занятие	Аудитория для проведения практических занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД
21.06.2019	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>
20.06.2020	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>
22.06.2021	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>