

Учреждение образования

“Белорусский государственный университет культуры и искусств”

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор БГУКИ

Н.В. Карчевская Н.В. Карчевская

“ 7 ” *июни* 2018 г.

Регистрационный № УД 61/эуч.

ОСНОВЫ РЕЖИССЕРСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

Учебная программа

*учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура)*

2018

Учебная программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики Беларусь ОСВО 1-17 03 01-2013, учебного плана учреждения высшего образования по направлению специальности. Регистрационный номер С17-1-65/17 уч.

Составитель:

Ю.Г. Николаева, старший преподаватель кафедры режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Рецензенты:

Н.Г. Мазурина, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет им. Танка», кандидат филологических наук;

Ю.Д. Персидская, доцент кафедры режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению:

кафедрой режиссуры эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №7 от 01.03.2018 г.)

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №4 от 19.04.2018 г.).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Основы режиссерской композиции» является одной из основных для студентов направления специальности «Искусство эстрады» (режиссура). В рамках данной учебной дисциплины осуществляется подготовка основательной базы высокопрофессиональных режиссеров эстрады, способных на современном уровне осуществлять режиссерскую и педагогическую деятельность.

Во всём многообразии режиссёрских проблем главная – это построение композиции, все же остальные подчинены этому основному делу. Решение проблемы осуществляется автором-режиссером путём разрешения различных профессионально-технологических задач, которые приводят его к конечной цели творческого процесса.

В процессе изучения учебной дисциплины «Основы режиссерской композиции» у студента должны сформироваться следующие группы компетенций: академические и профессиональные.

Академические компетенции:

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

Профессиональные компетенции:

ПК-19. Планировать и осуществлять административно-организационную деятельность организации (отдельного проекта) исполнительских искусств.

ПК-20. Осуществлять необходимые маркетинговые действия для составления прогноза эффективности организации (проекта), находить необходимые финансовые средства для его реализации.

ПК-23. Использовать новые инновационные технологии обучения, мультимедийные технологии, электронные учебники.

ПК-25. Заниматься научно-исследовательской деятельностью в отрасли теории и истории искусства эстрады.

ПК-26. Знать принципы и приёмы сбора, систематизации, обобщения и использования информации и проведения научных исследований в сфере искусства эстрады.

ПК-27. Готовить доклады, материалы, анализировать и оценивать собранные сведения для научных исследований.

ПК-28. Пользоваться современными информационными ресурсами.

Цель учебной дисциплины – дать целостное представление об основах режиссёрской композиции, подготовить специалистов к самостоятельной, профессиональной и просветительской деятельности на эстраде, приобретение ими знаний и умений, необходимых для построения режиссерской композиции.

Основные задачи учебной дисциплины:

1. Формирование композиционного мышления, развитие творческой индивидуальности;

2. Развитие творческого мышления, овладение эвристическими творческими методиками;

3. Приобретение умения выстраивать и компоновать зрелищные выразительные средства, самостоятельно осваивать учебный материал, формировать специфичный эстрадный способ сценической выразительности;

4. Развитие устойчивой базы навыков и умений для решения широкого диапазона композиционных художественных и технологических задач на эстраде, в театрализованных зрелищах, разнообразных праздниках и представлениях.

Овладение этими навыками обеспечивает эффективнее усвоение всего цикла профессиональных учебных дисциплин, одним из главных в котором является курс «Основы режиссерской композиции», находящийся в тесной взаимосвязи с другими учебными дисциплинами профессионального цикла – «Режиссура эстрадных представлений», «Основы классической режиссуры и мастерства актера» и т.д.

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен **знать**:

- теорию и практику процесса построения режиссёрской композиции эстрадного представления;
- методику построения зрелищной сценической композиции;
- принципы построения выразительного сценического зрелищного процесса;
- эвристические методы работы над сценической эстрадной композицией;
- приемы и пути реализации режиссерского замысла;
- приемы режиссёрско-постановочной работы в области эстрадного искусства;

уметь:

- работать над построением режиссерской композиции;
- использовать процесс построения режиссерской композиции представления, театрализованного зрелища, праздника, эстрадного концерта, циркового представления и др.;
- осуществлять анализ зрелищных форм;
- использовать режиссерско-постановочные приемы в процессе подготовки композиции эстрадного шоу, массового действия, эстрадного спектакля;
- применять знания в области работы над построением режиссерской композиции в преподавательской деятельности.

владеть:

- основными и новаторскими режиссёрскими приёмами и принципами монтажа номеров, эпизодов и аттракционов;
- методиками постановки эстрадных представлений разных видов и форм;
- специальной режиссёрской терминологией при анализе композиции.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Основы режиссерской композиции» для дневной формы обучения всего

предусмотрено 642 часа, из которых 330 часов – аудиторные (лекции – 50 часов, практические – 194 часа, индивидуальные – 86 часов) занятия. Рекомендованные формы контроля знаний – зачёты, экзамены.

Для заочной формы обучения всего предусмотрено 642 часа, из которых 86 часов – аудиторные (лекции – 12 часов, практические – 56 часов, индивидуальные – 18 часов) занятия. Рекомендованные формы контроля знаний – зачёты, экзамены.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Предмет, задачи и структура учебной дисциплины “Основы режиссёрской композиции”. Роль учебной дисциплины в подготовке высококвалифицированных специалистов и её связи с другими учебными дисциплинами. Требования к уровню знаний, умений и навыков композиционного решения зрелища, необходимых специалисту в области эстрадного искусства. Критерии оценки достижений студентов в обучении, методы и средства оценивания. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины.

Раздел I. Работа над режиссерским замыслом

Тема 1. Овладение эвристическими методиками работы над замыслом.

Основные методики работы над замыслом. Метод гиперболизации; метод случайных ассоциаций; метод мультипликации; метод склеивания, метод вычленения свойства, метод перемещения по оси времени, метод изменения пространства, метод «друдлов», мозговой штурм. Анализ и выделение сущности изучаемой проблемы.

Тема 2. Режиссёрский анализ как основа формирования режиссёрского замысла.

Режиссёрский анализ и его роль в формировании режиссерского замысла. Анализ социальных и культурных обстоятельств в проектируемом действии. Анализ культурных и зрелищных форм. Действенный анализ как основа постановки эстрадного спектакля.

Раздел II. Режиссура как практическая семиотика

Тема 3. Основы семиотики. Искусство как семиотическая деятельность.

Знаки и значения, классификация знаков, знаковые системы и законы их построения и функционирования в социокультурной среде. Отношения между знаками в системе, парадигматические правила комбинирования знаков и синтагматические отношения. Знак и текст в культуре. Искусство как активная семиотическая деятельность: художественный образ, художественный символ.

Тема 4. Выразительные средства на сцене.

Действие как главное выразительное средство. Структура действия, отличие сценического действия от жизненного. Особенности действенной выразительности в пластике и мизансценировании. Вспомогательные выразительные средства: световое и цветное решение зрелища, музыкально-

шумовое. Сценография зрелища. Костюм и грим как главные вспомогательные средства выразительности артиста. Сценическая маска.

Раздел III. Режиссёрская композиция.

Тема 5. Режиссёрская композиция номера. Режиссёрская композиция драматического спектакля, зрелища, праздника, ритуала.

Различные варианты режиссерских композиций на эстраде: композиция номера, драматического действия, зрелища, праздника, ритуала, организация игры как зрелища. Виды деятельности в празднике. Структура действия. Праздничные формы. Формы и жанры эстрады.

Тема 6. Монтаж как основной метод работы режиссёра.

Законы режиссёрского монтажа. Анализ применения законов построения композиции, средства и способы организации зрелищной композиции, а также законы режиссерского монтажа при построении зрелища. Приёмы монтажа: логический-последовательный, контрастный, параллельный, ассоциативный, приём рефрена или лейтмотива.

Раздел IV. Режиссёрско-постановочная работа

Тема 7. Особенности работы с творческим коллективом и постановочными службами.

Работа режиссера в процессе постановки с различными вспомогательными постановочными службами, специалистами. Изучение методики работы со службами и специалистами, учитывая специфические особенности каждого специалиста: работа с авторами, художником, композитором, музыкальным руководителем, с балетмейстером, режиссёром по пластике, продюсером, исполнителями. Специфика работы с постановочными службами.

Тема 8. Организационная работа в зрелище

Суть организационной работы в празднике и зрелище. Особенности организационно-административной и организационно-постановочной работы. Виды организационных работ. Классификация репетиций. Этапы работы по постановке праздничной композиции. Этапы работы по постановке эстрадного представления.

Раздел V. Режиссерская композиция дипломной работы

Тема 9. Авторско-режиссёрский замысел эстрадной композиции

Создание в учебном процессе собственной композиции по теме дипломной работы. План режиссерской композиции дипломной работы. Творческая заявка. Историко-ретроспективный анализ социокультурных

обстоятельств. Авторско-режиссёрский замысел праздничной композиции. Элементы праздничной композиции. Структура праздничной композиции.

Тема 10. Режиссёрско-постановочное решение зрелища

Художественно-декоративное решение, музыкально-шумовое оформление, пластическое решение, пространственно-мизансценическое решение, монтажные листы отдельных постановочных моментов. Организационно-постановочный план праздника. Создание смены.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 для дневной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия		
	Раздел I. Работа над режиссерским замыслом					
1.	Тема 1. Овладение эвристическими методиками работы над замыслом.	3	12	2	5	устный опрос
2.	Тема 2. Режиссёрский анализ как основа формирования режиссёрского замысла.	3	12	2	5	письменный опрос
	Раздел II. Режиссура как практическая семиотика					
3.	Тема 3. Основы семиотики. Искусство как семиотическая деятельность.	3	15	4	6	тестирование
4.	Тема 4. Выразительные средства на	3	15	4	10	устный опрос

	сцене.					
	Раздел III. Режиссёрская композиция					
5.	Тема 5. Режиссёрская композиция номера. Режиссёрская композиция драматического спектакля, зрелища, праздника, ритуала.	4	18	6	10	письменный опрос
6.	Тема 6. Монтаж как основной метод работы режиссёра.	6	28	8	10	написание сценарного плана
	Раздел IV. Режиссёрско- постановочная работа					
7.	Тема 7. Особенности работы с творческим коллективом и постановочными службами.	6	22	6	5	конференция
8.	Тема 8. Организационная работа в зрелище	4	15	8	5	круглый стол
	Раздел V. Режиссерская композиция дипломной работы					
9.	Тема 9.	4	15	8	5	написание

	Авторско-режиссёрский замысел эстрадной композиции					сценарного плана
10.	Тема 10. Режиссёрско-постановочное решение зрелища	4	16	8	5	реферат
	ВСЕГО	40	168	56	66	экзамен

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
для заочной формы получения образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов			Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	
	Раздел I. Работа над режиссерским замыслом				
1.	Тема 1. Основы семиотики. Искусство как семиотическая деятельность	2	2	2	
2.	Тема 2. Режиссёрский анализ как основа формирования режиссёрского замысла		2	4	
	Раздел II. Режиссура как практическая семиотика				
3.	Тема 3. Основы семиотики. Искусство как семиотическая деятельность	2	4	2	
4.	Тема 4. Выразительные средства на сцене	2	4	2	
	Раздел III. Режиссёрская				зачет

	КОМПОЗИЦИЯ				
5.	Тема 5. Режиссёрская композиция номера. Режиссёрская композиция драматического спектакля, зрелища, праздника, ритуала.	2	4	2	
6.	Тема 6. Монтаж как основной метод работы режиссёра.	2	4	2	
	Раздел IV. Режиссёрско-постановочная работа				
7.	Тема 7. Особенности работы с творческим коллективом и постановочными службами.		6	4	
8.	Тема 8. Организационная работа в зрелище		8		
	Раздел V. Режиссёрская композиция дипломной работы				экзамен
9.	Тема 9. Авторско-режиссёрский замысел эстрадной композиции		10		
10.	Тема 10. Режиссёрско-постановочное решение зрелища		12		
	ВСЕГО	4	80	8	зачет; экзамен

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная:

1. Ардов, В.Е. Разговорные жанры на эстраде / В.Е. Ардов. – М.: Искусство, 1968. – 182 с.
2. Брабич, В.М. Зрелища Древнего Мира / В.М. Брабич. – Л.: Искусство, 1977. – 79 с.
3. Венедиктов, Н. О праздниках улиц / Н. Венедиктов // Культурно-просветительская работа. – 1967. – № 1. – С. 15-16.
4. Волков, Н. Искусство массового действия / Н. Волков. – Современный театр. - 1929. - №36. – 10-13 с.
5. Дмитриев, Ю.А. Советский цирк / Ю.А. Дмитриев. - М.: Просвещение, 1962. – 240 с.
6. Жигульский К. Праздник и культура / К. Жигульский. – М.: Прогресс, 1985. – 336 с.
7. Клитин, С.С. Эстрада: Проблемы теории, истории и методики / С.С. Клитин. - Л.: Искусство, 1987. – 190 с.
8. Луначарский, А.В. О массовых празднествах, эстраде, цирке / А.В. Луначарский. – М.: , 1980. – 560 с.
9. Мазаев, А. И. Праздник как социально-художественное явление / А.И. Мазаев. - М.: Наука, 1978. – 392 с.
10. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства / Ю. Мочалов. – М.: Просвещение, 1981. – 239 с.
11. Ремез, О. Мизансцена – язык режиссёра / О. Ремез. – М.: Просвещение, 1965. – 24 с.
12. Триацкий, В.А. Основы режиссуры театрализованных представлений / А.В. Триацкий. - М.: МГИК, 1985. – 73 с.
13. Туманов, И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта / И.М. Туманов. – Л.: Искусство, 1974. – 95 с.
14. Черняк, Ю.М. Режиссура праздников и зрелищ / Ю.М. Черняк. – Мн.: Тетра Системс, 2004. – 224 с.
15. Чечетин, А.И. Искусство театрализованных представлений / А.И. Чечетин. – М.: Сов. Россия, 1988. – 136 с.

16. Чечетин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений / А.И. Чечетин. – М.: Просвещение, 1981. – 102 с.

17. Шароев, И.Г. Драматургия массового действия / И.Г. Шароев. – М.: ГИТИС, 1979. – 105 с.

18. Шароев, И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев. – М.: ГИТИС, 1992. – 480 с.

Дополнительная:

1. Кузнецова, Н. Природа клоунского образа. В кн.: Советская эстрада и цирк, 1968, №1. – С.35-42.

2. Мальков, А. Театр под открытым небом / А. Мальков. – М.: Сов. художник. – 1990. – 400 с.

3. Мосина, М. Театр под открытым небом / М. Мосина // Декоративное искусство СССР. - 1983. - № 6. – С. 4-5.

4. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М.: Прогресс. - 1991. – 504 с..

5. Радлов, С.Э. Театр площадей и набережных / С.Э Радлов // Рабочий театр. – 1936. – №8.

7. Ратнер, Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств / Я.В. Ратнер. – М., 1979. – 135 с.

8. Сегал, М.Д. Физкультурные праздники и зрелища / М.Д. Сегал. - М.: искусство, 1977. – 88 с.

9. Силин, А.Д. Площади - наши палитры / А.Д. Силин. – М., 1982. – 106 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов по темам учебной дисциплины также осуществляется в форме просмотра разнообразных эстрадных форм и их самостоятельного режиссёрского анализа, построения авторских режиссёрских эстрадных форм по аналогии с просмотренными.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для контроля за усвоением студентами учебного материала используются следующие средства диагностики:

I. Методы устной диагностики знаний (реферативное сообщение, зачет), а также:

1. Письменный опрос – опрос, подразумевающий развернутые письменные ответы студентов на заданную преподавателем тему.

2. Тестирование – опрос, проведенный в письменной или устной форме и подразумевающий выбор студентом правильного варианта ответа на заданный вопрос из нескольких, предложенных преподавателем.

3. Устный опрос – опрос, подразумевающий развернутые устные ответы студентов на заданную преподавателем тему.

4. Круглый стол – совместное групповое обсуждение проблемы, позволяющее закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии.

5. Конференция – собрание и прслушивание докладов студентов на заданную тему с последующим их обсуждением.

II. Методы практической диагностики (написание сценарных планов и сценариев).