В.Б.МАСТЕРОВ

РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ОБРЯДА И РИТУАЛА

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В.Горбылева
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

И.о.зав. кафедрой _____ / С.В. Асриева
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

В.Б.МАСТЕРОВ
РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ОБРЯДА И РИТУАЛА

рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, **направленности (профилю) –** Театрализованные представления и праздники; **форме обучения:** очной

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование общей картины становления, развития теории и практики режиссуры театрализованного обряда и ритуала

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Относится к профессиональным дисциплинам профильной подготовки части Блока 1., формируемой участниками образовательных отношений.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:

ПК-1. Способность и готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией

ПК-1.1. Знать творческое наследие мастеров классической режиссуры и актерского мастерства

и режиссуры массового театра; исторические и современные театральные жанры; специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников; характерные черты театрализации как творческого метода в режиссуре театрализованных представлений и праздников, игровой технологии праздничных форм культуры.

ПК-1.2. Уметь: воплотить свою идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе.

ПК-1.3. Владеть: технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности

ПК-6. способность осуществлять стратегическое и тактическое управление творческими коллективами, учреждениями культуры и искусства, вырабатывать организационно-управленческие решения в процессе продюсирования и постановки театрализованных представлений и праздников

ПК-6.1. Знать: теоретические аспекты планирования административно- организационной деятельности учреждений и организаций, развивающих сферу театрализованных представлений и праздников

ПК-6.2. Уметь: принимать стратегически взвешенные решения, связанные с особенностями управления творческими коллективами и учреждениями, осуществляющими культурно- массовую деятельность, и нести за них ответственность

ПК-6.3.Владеть: навыками прогнозирования и оперативного реагирования на нестандартные ситуации в меру ответственности за принятые решения в управлении творческими коллективами и учреждениями, участвующими в реализации проектов театрализованных представлений

ПК-8. Умение создавать инновационные проекты различных форм праздничной культуры на основе социального запроса в различных учреждениях культуры, образования, в средствах массовой информации, в спортивных учреждениях с учетом основных тенденций социального, культурного и духовного развития

ПК-8.1. Знать: теоретическую основу формирования инновационных программ и проектов развития в области театрализованных представлений и праздников, особенности их реализации; в различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации.

ПК-8.2. Уметь: разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм праздничной культуры; организовывать художественно- творческий процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта.

ПК-8.3. Владеть: навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий населения в многофункциональных учреждениях культуры, образования, и спорта

ПК-10 Готовность проявлять высокое профессиональное мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-постановочной технологией при создании различных театрализованных и праздничных форм, включая разработку сценарной основы, процессы постановки и продюсирования.

ПК-10.1. Знать: основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений и праздников

ПК-10.2. Уметь: осуществлять режиссёрско-постановочную деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке театрализованных представлений и праздников

ПК-10.3. Владеть навыками работы с творческими коллективами авторов и исполнителей в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 144 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по очной форме обучения					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практическ ие	Практич подгот	Самостояте льная работа	
1	Раздел I. Социальная основа и сущность обряда	7	1-2	8					Реферат
2	Раздел II.Традиционные народные обряды. Обряды календарного цикла	7	3-5	10		10			Контрольная работа
3	Раздел III.Особенности драматургии и режиссура обряда	7	6-18	26		26			Зачет
4	Раздел IV.Фольклор и современное народное творчество, связанное с обрядовым действием	8	1-2	8		8			Контрольная работа
5	Раздел V. Система современных обрядов в нашей стране	8	2-5	10		14	2		Экзамен
			Всего: 180	**52**		**46**	**4**	**78**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивные технологии обучения, предполагают организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Неделя семестр		Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в	Формы текущего контроля

					(часах)					успеваемости. Форма промежуточной аттестации.
				всего	лекции	семинары	практические	Практическая подготовка	самостоятельная работа	
	Раздел I. Социальная основа и сущность обряда									
1	Происхождение и социальная роль обрядов	7	1	**7**	4				3	
2	Традиции, обычаи, обряды как составные элементы культуры	7	2	**5**	2				3	
3	Историческая эволюция содержания, форм и функций обряда	7	2	**5**	2				3	Реферат
	Раздел II.Традиционные народные обряды. Обряды календарного цикла									
4	Зимние Святки – праздники, обряды, обычаи	7	3	**7**	2		4		3	
5	Весенние обряды	7	4	**7**	2		4		3	
6	Зеленые Святки. Семик и русальная	7	5	**7**	2		2		3	Контрольная работа
	Раздел III.Особенности драматургии и режиссура обряда									
7	Методика подготовительной работы над обрядом	7	6	**7**	2		2		3	
8	Особенности формирования сценарно-режиссерского замысла	7	7	**7**	2		2		3	
9	Работа с различными категориями людей при подготовке обряда	7	8	**7**	2		2		3	
10	Технические и художественно-выразительные средства в обряде	7	9	**7**	2		2		3	
11	Мизансценирование обрядов	7	10	**7**	2		2		3	
12	Музыка в обрядах	7	11	**7**	2		2		3	
13	Театрализация как творческий метод организации празднично-обрядового действия	7	12	**7**	2		2		3	
14	Художественно-декоративное оформление	7	13	**7**	2		2		3	
15	Постановка обряда. Репетиция пролога	7	14	**7**	2		2		3	
16	Постановка обряда. Работа с фольклорными коллективами	7	15	**7**	2		2		3	
17	Постановка обряда. Сводная репетиция	7	16	**7**	2		2		3	
18	Постановка обряда.	7	17	**7**	2		2		3	

	Генеральная репетиция									
19	Проведение обряда	7	18	**7**	2		2		3	Зачет
	Раздел IV.Фольклор и современное народное творчество, связанное с обрядовым действием									
20	Использование фольклора в народных обрядах	8	1	**9**	2		8		3	
21	Использование фольклорно-игровых традиций в современном народном обряде	8	2	**5**	2				3	Контрольная работа
	Раздел V. Система современных обрядов в нашей стране									
22	Семейно-бытовые обряды	8	2	**7**	2		2		3	
23	Производственно-трудовые обряды	8	3	**10**	2		4		4	
24	Детская, юношеская и молодежная обрядность	8	4	**10**	2		4		4	
25	Гражданские, общегосударственные обряды	8	5	**10**	2		4	4	4	Экзамен
				180	**52**		**46**	**4**	**78**	

Раздел I. Социальная основа и сущность обряда

Происхождение и социальная роль обрядов

Отражение в обрядах социально-исторических условий жизни и интересов различных социальных групп и классов. Социальное содержание обрядов в различных общественно-экономических формах. Связь обрядов с традициями и обычаями народа. Классификация обрядов.

Традиции, обычаи, обряды как составные элементы культуры

Традиция – способ передачи от поколения к поколению социального опыта. Обычаи и обряды как основные формы реализации традиций. Обычай – стереотипный способ человеческой деятельности, копируемый новыми поколениями, средства воспроизводства и закрепления уже выработанных способов и форм труда, общения и семейно-бытовых отношений. Функционирование обычаев в сфере труда, быта, общения и семейных отношений. Обряд – особое коллективное символическое действие, предназначенное для оформления наглядно-образными средствами важных событий общественной и личной жизни. Ритуал – жестко регламентированное символическое действие. Церемония – как внешняя форма проведения торжественно-официальных обрядовых действий по строго установленному порядку. Исторические типы обрядов: обряды родовые, племенные, народные, семейные, общественные, религиозные и светские.

Историческая эволюция содержания, форм и функций обряда

Историческая тенденция вытеснения обрядов закреплявших эксплуататорские порядки, устаревшие нормы социальной жизни, антигуманные принципы морали, антинаучные взгляды. Сохранение и развитие обрядов, знаменующих собой социальный прогресс, научное мировоззрение, высокогуманную мораль, высокую духовную культуру. Предпосылки возникновения советской обрядности. История формирования и развития системы современных обрядов

Раздел II.Традиционные народные обряды. Обряды календарного цикла

Зимние Святки – праздники, обряды, обычаи

Разное знаменование и производство Святок у народов разных стран. Подготовка к зимним Святкам в России -православный Филипповский пост. Святки – «смесь двух стихий» - христианства и язычества: а) суеверные языческие представления в святочных обрядах; б) христианские воспоминания о Рождестве спасителя мира в обрядах славления. Особенности празднования зимних Святок в городе (XVIII – XIX вв). Рождество Христово. 1.Вечерний ужин на кануне Рождества. 2.Колядование – славление. Разнообразие колядования. 3.Сбор колядующих в «жировой избе». 4.Озорничание на улице. 5.Обычай переодевания. 6.Славление – главный обряд Рождества.

Весенние обряды

Масленица – переход от мясоеда к Великому посту (сырная неделя). Масленица широкая, веселая, разгульная, пьяная, обжорная и разорительная. Все дни недели имеют свои названия: Понедельник – встреча; Вторник – заигрыши; Среда – лакомка; Четверг – разгул, перелом; Пятница – тещины вечерки; Суббота – золовкины посиделки; Воскресенье – проводы, прощанья, целовник, прощенный день.

Зеленые Святки. Семик и русальная

Семик – проводы весны и встреча русалок. Дни семицкой недели. Заламывание березки, обвешивание лентами и лоскутами. Завивание венков из берез. Пение песен, пляски, хороводы. Приготовление караваев, сдобников и яичницы. Поминовение убогих. Бросание венков в воду.

Раздел III.Особенности драматургии и режиссура обряда

Методика подготовительной работы над обрядом

Идейно-тематическая направленность. Прогноз ситуаций. Определение героя, круга людей причастных к событию. Сбор информации об участниках обряда. Определение логики развития действия в обряде. Изучение фольклора, этнографического материала. Описание хода обряда.

Особенности формирования сценарно-режиссерского замысла

Связь обряда с важным событием в жизни конкретной личности. Традиционность и символичность обрядового действия. Драматургия обряда. Композиционное построение обряда. (Композиция обряда как последовательность и соразмерность частей, объединенных в единое целое). Единство и взаимодействие содержания и формы как способ выражения идеи обряда.

Работа с различными категориями людей при подготовке обряда

Основные требования, которые должны быть учтены при выборе реального героя. Судьбы, жизнь, трудовая деятельность реального героя и их переплетение с празднуемым событием. Ведущие черты коммуникации в сфере общения для реального героя (демократичность, смелость суждений, импровизация, эмоциональность и т.д.). Постановка конкретных действенных задач перед реальным героем. Документальный материал – основа образного решения сценария. Документально-художественная канва сценария.

Технические и художественно-выразительные средства в обряде

Технические средства – способ усиления эмоционального влияния обряда. Виды технических и художественно-выразительных средств. Слово и речь в обряде. Монологическая и диалогическая, заранее подготовленная и импровизационная. Логика обрядовой речи. Интонационная выразительность. Ведущий в обряде – центральная фигура. Синтез различных жанров и видов искусств как важнейший фактор усиления эмоционального воздействия обряда на присутствующих.

Мизансценирование обрядов

Определение игровой площадки, нагрузка левой и правой сторон места действия. Мизансценирование в кульминационных моментах обряда. Традиционность мизансцен в народных обрядах. Пластика в обряде. Требования красивой осанки у исполнителей обряда. Движения и жесты в обрядах. Жест – эмоциональное обогащение слова.

Музыка в обрядах

Музыка как средство создания необходимого психологического настроя в ходе обрядовых действий. Музыка как символ в обряде. Народные песни, частушки, куплеты в обряде. Создание специальных фонограмм. Единство музыки, слова и действия.

Театрализация как творческий метод организации празднично-обрядового действия

Современное понимание театрализации. Театрализованное действие в празднике и обряде. Путь образного решения театрализации. Важнейшие методические требования к разработке сценария. Работа режиссера и сценариста с реальным героем. Коллективные выходы и шествия. Коллективные выступления, рапорты, переклички. Церемониальные действия. Игровое действие.

Художественно-декоративное оформление

Художественно-декоративная композиция в обряде. Обязательные и допустимые элементы оформления. Предметно-вещевая символика в обрядах: естественные и искусственные. Одежда и знаки

отличия исполнителей и участников обряда. Цветы и декоративные растения. Панно, транспаранты, лозунги, плакаты. Архитектурное оформление обрядовых зданий.

Постановка обряда. Репетиция пролога

Работа над прологом. Целостность произведения.

Постановка обряда. Работа с фольклорными коллективами

Работа с исполнителями: определение сверхзадачи и сквозного действия данных ролей, определение главного события действующего лица и логики поступков. Поиск музыкально-поэтической выразительности.

Постановка обряда. Сводная репетиция

Соединение в единое представление – обряда, эпизодов, номеров. Динамический монтаж эпизодов обряда. Репетиция над мизансценами.

Постановка обряда. Генеральная репетиция

Общий прогон обряда.

Проведение обряда

Показ мероприятия – обряда членам комиссии.

Раздел IV.Фольклор и современное народное творчество, связанное с обрядовым действием

Использование фольклора в народных обрядах

Фольклор - народное творчество, создаваемое народом и бытующим в народных массах (поэзия, музыка, танец, театр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Жанры обрядового фольклора: а)обрядовая поэзия (колядки, масленичные песни, веснянки, семицкие песни, подблюдные песни и др.); семейно-бытовая обрядовая поэзия (величания, приговоры, причитания, заговоры, пословицы и поговорки); б)жанры устной прозы (сказки, предания, легенды).

Использование фольклорно-игровых традиций в современном народном обряде

Ритуально-игровые, бытовые и магические действия в народных обрядах. Их связь с традициями и обычаями предков (на анализе обряда русской свадьбы). Изучение народных традиций и привнесение в современный народный обряд нового содержания. Привлечение народных фольклорных коллективов в художественном оформлении обряда.

Раздел V. Система современных обрядов в нашей стране

Семейно-бытовые обряды

Рождение. Крещение. Свадьба (старинная и современная). Свадебные обряды и суеверия. Похороны, обряд погребения, поминки, поминальная трапеза.

Производственно-трудовые обряды

Юбилеи промышленных предприятий, строек, сельских хозяйств и т.д. Чествование трудовых династий, ветеранов труда. Проводы на пенсию. Посвящение в рабочие, хлеборобы и другие профессии.

Детская, юношеская и молодежная обрядность

Приобщение детей, подростков и молодежи к боевым и трудовым традициям народа, к ценностям мировой культуры. Система детских и юношеских праздников и обрядов: утренники; первый и последний звонок в школе; вручение паспорта; день совершеннолетия; посвящение в студенты; торжественное вручение аттестатов зрелости, дипломов, трудовой книжки.

Гражданские, общегосударственные обряды

Юбилеи знаменательных исторических событий. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Дни поминовения, панихиды, торжественные церемонии. Привитие любви к Родине через систему гражданских обрядов.

5.2. Практические занятия.

Практическое занятие 1. Весенние обряды.

Практическое занятие 2. Зеленые Святки. Семик и русальная.

Практическое занятие 3. Методика подготовительной работы над обрядом.

Практическое занятие 4. Особенности формирования сценарно-режиссерского замысла.

Практическое занятие 5. Работа с различными категориями людей при подготовке обряда.

Практическое занятие 6. Технические и художественно-выразительные средства в обряде.

Практическое занятие 7. Мизансценирование обрядов.

Практическое занятие 8. Музыка в обрядах.

Практическое занятие 9. Театрализация как творческий метод организации празднично-обрядового действия.

Практическое занятие 10. Художественно-декоративное оформление.

Практическое занятие 11. Постановка обряда. Репетиция пролога.

Практическое занятие 12. Постановка обряда. Работа с фольклорными коллективами.

Практическое занятие 13. Постановка обряда. Сводная репетиция.

Практическое занятие 14. Постановка обряда. Генеральная репетиция.

Практическое занятие 15. Проведение обряда.

Практическое занятие 16. Использование фольклора в народных обрядах.

Практическое занятие 17. Использование фольклорно-игровых традиций в современном народном обряде.

Практическое занятие 18. Семейно-бытовые обряды.

Практическое занятие 19. Производственно-трудовые обряды.

Практическое занятие 20. Гражданские, общегосударственные обряды.

5.2.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Практическое занятие 20. Детская, юношеская и молодежная обрядность.

5.3. Семинарские занятия.

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написание реферата, подготовку к сдаче экзамена.

График СРС

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС семсетр	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
Раздел I. Социальная основа и сущность обряда					
1	Происхождение и социальная роль обрядов	Конспект лекции	7	7	4
2	Традиции, обычаи, обряды как составные элементы культуры	Конспект лекции	7	7	4
3	Историческая эволюция содержания, форм и	Конспект лекции; подготовка реферата	7	7	4

	функций обряда				
Раздел II.Традиционные народные обряды. Обряды календарного цикла					
4	Зимние Святки – праздники, обряды, обычаи	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	7	7	4
5	Весенние обряды	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	7	7	4
6	Зеленые Святки. Семик и русальная	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к контрольной работе	7-8	7-8	4
Раздел III.Особенности драматургии и режиссура обряда					
7	Методика подготовительной работы над обрядом	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	8	8	2
8	Особенности формирования сценарно-режиссерского замысла	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	8	8	2
9	Работа с различными категориями людей при подготовке обряда	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	8	8	2
10	Технические и художественно-выразительные средства в обряде	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	8	8	2
11	Мизансценирование обрядов	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	8-9	8-9	2
12	Музыка в обрядах	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	9	9	2
13	Театрализация как творческий метод организации празднично-обрядового действия	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	9	9	2
14	Художественно-декоративное оформление	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	9	9	4
15	Постановка обряда. Репетиция пролога	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	9	9	4
16	Постановка обряда. Работа с фольклорными коллективами	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	9	9	4
17	Постановка обряда. Сводная репетиция	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	9-10	9-10	4
18	Постановка обряда. Генеральная репетиция	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	10	10	4
19	Проведение обряда	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к зачету	10	10	4

Раздел IV.Фольклор и современное народное творчество, связанное с обрядовым действием					
20	Использование фольклора в народных обрядах	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	10	10	4
21	Использование фольклорно-игровых традиций в современном народном обряде	Конспект лекции; подготовка к контрольной работе	10	10	4
Раздел V. Система современных обрядов в нашей стране					
22	Семейно-бытовые обряды	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	10	10	2
23	Производственно-трудовые обряды	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	10	10	2
24	Детская, юношеская и молодежная обрядность	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	10	10	2
25	Гражданские, общегосударственные обряды	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к экзамену	10	10	2
				Итого по дисциплине	**78**

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Зачет.

1. Происхождение и социальная роль обрядов.
2. Традиции, обычаи, обряды как составные элементы культуры.
3. Традиционные народные обряды. Обряды календарного цикла
4. Весенние обряды.
5. Особенности драматургии и режиссура обряда.
6. Особенности формирования сценарно-режиссерского замысла.
7. Работа с различными категориями людей при подготовке обряда.
8. Мизансценирование обрядов.
9. Театрализация как творческий метод организации празднично-обрядового действия.
10. Постановка обряда.
11. Использование фольклора в народных обрядах.
12. Использование фольклорно-игровых традиций в современном народном обряде.
13. Система современных обрядов в нашей стране.

Экзамен.

1. Цель, задачи, предмет и объект дисциплины.
2. Теоретическое и практическое значение дисциплины.
3. Понятие традиции, обряда, обычая. Понятие праздника, его функции и значение в культуре.
4. Типология праздников.
5. Специфика народного календаря.
6. Будни и праздники: значение праздника в культуре.
7. Источники изучения обрядовой культуры в эпоху античности.
8. Источники изучения обрядовой культуры в эпоху средневековья.
9. Источники изучения обрядовой культуры в эпоху Великих географических открытий.
10. Историография изучения обрядовой культуры в новое время.
11. Историография изучения обрядовой культуры в новейшее время.
12. Общественные праздники: классификация, функции и структура.

13.Общественные праздники: участники, формы проведения, ожидаемые результаты.
14.Специфика семейных праздников.
15.Классификация, типы и циклы семейных праздников.
16.Структура и функции семейных праздников.
17."Старые" и "новые" семейные праздники и обрядность.
18.Тенденции развития обрядовой культуры.
19.Типология общественных и семейных праздников народов России.
20.Праздники годового цикла.
21.Переходящие праздники.
22.Понятие и типология местных праздников.
23.Городская праздничная культура и традиции деревенских гуляний.
24.Влияние культуры Нового времени на праздничную культуру России.
25.Постсоветское пространство: праздничный голод.
26.Причины и последствия.
27.Синкретизм современного российского праздничного календаря: советские, религиозные, народные, гражданские праздники.
28.Место традиционной праздничной обрядности в социокультурной среде региона.

Тематика рефератов

Технические средства – способ усиления эмоционального влияния обряда.
Виды технических и художественно-выразительных средств.
Слово и речь в обряде.
Монологическая и диалогическая, заранее подготовленная и импровизационная.
Логика обрядовой речи.
Интонационная выразительность.
Ведущий в обряде – центральная фигура.
Синтез различных жанров и видов искусств как важнейший фактор усиления эмоционального воздействия обряда на присутствующих.
Мизансценирование в кульминационных моментах обряда.
Традиционность мизансцен в народных обрядах.
Пластика в обряде.
Требования красивой осанки у исполнителей обряда.
Движения и жесты в обрядах.
Жест – эмоциональное обогащение слова.
Музыка как средство создания необходимого психологического настроя в ходе обрядовых действий.
Музыка как символ в обряде.
Народные песни, частушки, куплеты в обряде.
Создание специальных фонограмм.
Единство музыки, слова и действия.
Современное понимание театрализации.
Театрализованное действие в празднике и обряде.
Путь образного решения театрализации.
Важнейшие методические требования к разработке сценария.
Работа режиссера и сценариста с реальным героем.
Коллективные выходы и шествия.
Коллективные выступления, рапорты, переклички.
Церемониальные действия.
Игровое действие.
Художественно-декоративная композиция в обряде.
Обязательные и допустимые элементы оформления.
Предметно-вещевая символика в обрядах: естественные и искусственные.
Одежда и знаки отличия исполнителей и участников обряда.
Архитектурное оформление обрядовых зданий.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Панкеев И. Обычаи и традиции русского народа. БВТА – Сервис. Москва. 1998.

2. Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестьянская сила. Смоленск, «Русич». 1995.

3. Брудная Л.И. Энциклопедия зимних праздников. «Респекс». СанктПетербург. 1995.

4. Петров В.М. Летние праздники, игры и забавы для детей. Творческий центр. Москва. 1999.

5. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. Москва. «Высшая школа». 1990.

6. Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Москва. «Советская Россия». 1990.

7. Панфилов В.В. По старому русскому обычаю. Сборник обрядовых представлений и праздников. РИГ. Москва. 1997.

8. Обрядовая поэзия. – М.; Современник, 1989.

9. Мануйлова Ю. М 23. Еврейские праздники, обычаи, обряды – Ростов н/Д: из-во «Феникс», 2001 – 320 с.

7.1.2. Дополнительная литература

1. Андреев И. Тамтам созывает посвященных. Философские проблемы этнопсихологии. М.: Прогресс - Традиция, 2008

2. Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Изд. 2-е. М.: Вертикаль, 2007

3. Забылин М. Праздники, обряды и обычаи русского народа. М.: Эксмо, 2008

4. Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение, 2009

5. Костомаров Н.И.Домашняя жизнь русского народа. М.: Эксмо, 2008

6. Малиновский Б.Научная теория культуры. М.: Объединенное гуманитарное издательство, 2010

7. Привалова И. Интеркультура и вербальный знак. М.: Гнозис, 2006

8. Пропп В. Русские аграрные праздники. Опыт историко-этнографического исследования. М.: Лабиринт Пресс, 2006

9. Русские. История и этнография /Под ред. И.В.Власовой и В.А.Тишкова. М.: АСТ, 2008

10. Традиционное воспитание детей у народов Сибири: Сб. ст. / ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая; Отв. ред. И.С.Кон, Ч.М.Таксами; Предисл. И.С.Кона.?Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1988

11. Тэйлор Э.Первобытная культура. В 2 тт. М.: Терра - Книжный клуб, 2010

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия направлены на: – развитие композиционного мышления, умения находить правильные соотношения части и целого, контрасты цвета и материала, ритмические построения, контрасты светлого и темного, теплого и холодного, композиционный центр, симметрию, асимметрию, гармоническое равновесие; – развитие восприятия формы: тактильные, зрительные, вкусовые ассоциации с цветом, композицией и материалом; – развитие умения выделять главный акцент в сценографии, иметь представление о монументальном и камерном, элитном и массовом, органическом и механическом, натуралистическом и поэтическом характерах художественного образа. – развитие абстрактно-аналитического мышления для передачи в художественном образе настроения и эмоций с помощью различных выразительных средств: линия, штрих, точка, пятно и пр., цвета (черная печаль, голубая невесомость, красная агрессия), текстуры и фактуры материала (колючая проволока, шершавый асфальт, гладкое зеркало и т.д.); вещей (злой шрифт, хромой стул, веселый автобус, золотой дождь и пр.).

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Контрольная работа 1.

1. Научные исследования современной празднично-обрядовой культуры
- Исследование традиций, праздников и обрядов в культурологии
- Исследование традиций, праздников и обрядов в педагогике
- Генезис этнокультурных традиций народной празднично-обрядовой культуры
- Понятие «традиции», «праздник», «обряд», «ритуал»
- Понятия «фольклор», «фольклористика», «фольклоризм»

2. Народные праздники как фольклорно-этнографическое явление
- Понятия «фольклор», «фольклористика», «фольклоризм»
- Смеховая культура современного народного праздника
- Пути и средства реализации педагогических функций традиций в массовых праздниках и обрядах
- Изучение образно-символической природы этнокультурного текста
- Обряд русской свадьбы как механизм аккумуляции, передачи и актуализации духовных ценностей

3. Традиции как содержательная основа народных праздников и обрядов
- Принцип преемственности в современных массовых праздниках и обрядах
- Технология изучения этнографического и фольклорного материала
- Подбор традиционных средств выразительности
- Технология отбора народных обычаев и традиций

4. Методика использования ритуальности в системе традиционного творчества
- Церемониальное поведение
- Возможности ритуальных структур в современной системе народных праздников и обрядов
- Ритуальное поведение
- Ритуальное общение как фактор саморазвития личности

Контрольная работа 2.

Написать сценарий обряда на основе изученной драматургии и режиссуры обряда с учетом особенностей музыкально-песенного и художественного оформления.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Психология и педагогика», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины «Психология и педагогика» предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока. При изучении курса необходимы:

1. подготовка к семинарским занятиям;
2. подготовка к практическим занятиям;
3. создание собственного «банка данных», включающего:

а) дайджесты к семинарам;

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области);

в) структурно-логические схемы и таблицы;

г) выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее

методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

7.2.2. Информационно-программные средства

Интернет-ресурсы

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

журнал Этнографическое обозрение - www.jornal.iea.ras.ru

Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам - www.windows.edu.ru

сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН - www.iea.ras.ru

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Специализированные аудитории

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий;

компьютерный класс; библиотека, читальный зал, кабинет звукозаписи, видеотека, фонотека; мультимедийное оборудование;

комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей;

электронные издания.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

компьютер, мультимедийный проектор, экран

видеоматериалы, аудиозаписи

зрительный зал со сценой (эстрадой);

световое, звуковое и другое техническое оборудование сцены;

музыкальные инструменты;

театральный реквизит.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Рабочая программа дисциплины ***Режиссура театрализованного обряда и ритуала*** разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению ***51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников,*** направленности ***Театрализованные представления и праздники (***утвержден ***Приказом Минобрнауки России № 1179 от 06.12.2017 г. С изменениями и дополнениями от 26.11.2020г, 08.02.2021г.***), учебным планом института по этому же направлению, утвержденным Ученым советом ***24.06.2021г., Протокол № 7***, с учетом основной профессиональной образовательной программы (утверждена ***24 .06.2021 г.***).

Автор программы – ***Мастеров В.Б., доцент***

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ***социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства*** (рецензент – ***Романова Г.А., кандидат педагогических наук, доцент,*** протокол №___ от «____» _____ 20___г.)

И.о.зав. кафедрой _____ С.В. Асриева _____

(подпись) (И.О.Фамилия) (дата)

Согласовано:

Начальник УМУ _____ В.В. Азарова _____