Е.В.ГОРБЫЛЕВА

МУЗЕЙНАЯ АНИМАЦИЯ

Смоленск
2022

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОГБОУ ВО «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:
Зав. кафедрой _____ / Е.С. Мертенс
Протокол № 6
От «25» июня 2020г.

Е.В.ГОРБЫЛЕВА

МУЗЕЙНАЯ АНИМАЦИЯ

учебная (рабочая) программа дисциплины для обучающихся по направлению 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, **направленности (профилю) –** Культурный туризм и экскурсионная деятельность; **форме обучения:** очной

Год начала подготовки - 2020

Смоленск
2022

1. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины (модуля) заключается в том, чтобы дать студентам необходимые знания по теории культурно-досуговой деятельности и музейных анимационных программ, способствовать формированию гуманистической профессиональной и личностной позиции будущего специалиста, создать условия для развития его интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие **задачи:**

– дать студентам знания психолого-педагогических аспектов досуга;

– ознакомить студентов с сущностью культурно-досуговой деятельности, ее типами, институтами;

– показать место и роль музейной анимации в структуре культурно-досуговой деятельности;

– сформировать у студентов представление об основных технологиях и методах творческой деятельности в социально-культурной и досуговой сферах;

– раскрыть возможности применения многообразных творческих подходов при организации взаимодействия людей в сфере музейной деятельности;

– привить студентам начальные навыки планирования и организации культурно-досуговых мероприятий в музее;

– сформировать умения разработки и реализации культурно-досуговых программ в музейных учреждениях.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Курс «Музейная анимация» является дисциплиной по выбору. Программа опирается на междисциплинарные связи, с такими дисциплинами как: «Культурология», «История культуры и искусств», «Педагогика», «Психология» и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК 5- Осознание социальной значимости будущей профессии, высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности

ПК 1 - Способность применять современные методы исследования в ведущих направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

– содержание, функции, классификацию культурно-досуговой деятельности;

– место и роль досуговых мероприятий в структуре музейной деятельности;

– исторические вехи и национальные особенности праздничной и обрядовой зарубежной и отечественной культур;

– требования дифференцированного подхода к изучению и организации досуга различных категорий общества;

– требования безопасности при проведении анимационных программ;

– материально-технических средства для обеспечения мероприятий досуга;

– особенности предоставления досуговых и анимационных услуг в музейной сфере

уметь:

– инициировать события и составлять их план-сценарий;

– составлять алгоритм организации и проведения игрового анимационного мероприятия;

– создавать замысел мероприятия в соответствии с материально-техническими и кадровыми возможностями;

– привлекать участников к планированию и организации досуга;

– работать в команде в качестве исполнителя и организатора;

владеть навыками:

- анализа потребностей в анимационных и культурно-досуговых программах;

- проектирования и реализации анимационных и культурно-досуговых программ;

- определения актуальных календарных событийных международных и региональных праздничных театрализованных и др. анимационных программ для успешной реализации потребителям.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) культурно – досуговая деятельность.

Изучение дисциплины предусматривает проведение лекционных, семинарско-практических занятий и самостоятельную работу студентов.

Специфика дисциплины и ее задачи предполагают, что большую часть занятий должны представлять тренинги и семинары по овладению технологиями и приобретению навыков организации анимационной деятельности под руководством преподавателя.

№ п/п	Тема занятия	Количество часов				
		Всего	Лекции	Практическ ие	Семинары	СРС
РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МУЗЕЙНОЙ АНИМАЦИИ						
1	Теория социально-культурной деятельности	5	1			4
2	Исторические формы досуга	5	1			4
3	Массовые праздники и зрелища в странах мира	11	1		2	8
4	Содержание и структура культурного досуга. Формирование анимационного интереса	7	1	2		4
5	Типология и функции культурно-досуговых и анимационных программ	7	1			6
РАЗДЕЛ II. АНИМАЦИЯ В СТРУКТУРЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ						
6	Анимация – составная часть культурно-досуговой деятельности. Анимация – профессия.	7	1			6
7	Ценностно-смысловая обусловленность музейной анимации.	5	1			4
8	Валеология как теоретическая основа социально-культурной деятельности и анимационной деятельности	5	1			4
9	Психологический и социально-культурные аспекты личности потребителя анимационных услуг в музее	5	1			4
10	Режиссура и драматургия культурно-досуговых и анимационных программ	9	1	2		6
11	Игра в структуре культурно-досуговых и анимационных мероприятий	9	1	2		6
12	Музыкальное оформление культурно-досуговых и анимационных программ	8		2		6
13	Сценография культурно-досуговых и анимационных программ	8		2		6
14	Технические средства в культурно-досуговых и анимационных программах	4				4
	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ АНИМАЦИИ					
15	Психолого-педагогические особенности музейной анимации	7	1			6
16	Анимационная деятельность как способ социализации личности	7	1			6
	Итого:	108	12	10	2	84

4. Содержание тем курса «Музейная анимация»

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МУЗЕЙНОЙ АНИМАЦИИ

Тема 1. Теория социально-культурной деятельности и анимации

Понятийный аппарат социально-культурной деятельности. Рабочее время. Необходимое рабочее время. Свободное время. Досуг. Развлечения. Рекреация. Анимация. Социально-культурная анимация. Рекреационная анимация. Музейная анимация.

Понятие «культура». Культура досуга. Факторы оптимизации использования культуросозидающего потенциала культуры.

Тема 2. Исторические формы досуга

Отдых и праздники в первобытном обществе. Свободное время и досуговые занятия в Древнем мире. Досуг в Средние века (середина V – VIV века). Культурно-досуговая деятельность в индустриальном и постиндустриальном обществе.

Тема 3. Массовые праздники и зрелища в странах мира

История массовых действий – Древняя Греция. Римская империя. Средневековые города Европы. Эпоха Просвещения.

История досуга в России.

Тема 4. Содержание и структура культурного досуга. Формирование анимационного интереса

Содержание досуга. Структура досуга. Функции активного досуга. Творчество. Анимационный интерес. Анимационные услуги. Ресурсный комплекс анимации.

Тема 5. Типология и функции культурно-досуговых и анимационных программ

Разновидности досуга и классификация культурно-досуговых программ. Формы проведения и организации досуга. Социально-психологическая характеристика контингента. Место проведения досуга. Содержание досуга. Использование СМИ и аудиовизуальной продукции. Число участников. Сложность структуры. Функции культурно-досуговых программ: компенсаторные, воспитательные и просветительские, функции рекреативно-оздоровительного и терапевтического типа. Содержательный аспект воспитательной функции.

РАЗДЕЛ II. АНИМАЦИЯ В СТРУКТУРЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 6. Анимация – составная часть культурно-досуговой деятельности. Анимация – профессия.

Становление культурно-досуговой деятельности как педагогической системы социально-культурного типа. Историко-педагогические этапы развития культурно-досуговой деятельности. Культурно-досуговая инфраструктура на современном этапе.

Сущность и социальные функции культурно-досуговой деятельности в современный период. Принципы и методология культурно-досуговой деятельности. Досуг как результат рациональной организации жизни людей. Основные формы проведения досуга.

Деятельность учреждений культурно-досугового типа. Роль учреждений культуры в организации досуга. Клубные учреждения. Парки культуры и отдыха. Библиотеки. Музеи. Кинотеатры. Центры досуга. Культурные комплексы. Культурно-спортивные комплексы. Молодежные центры досуга. Молодежные кафе. Музыкальные школы. Художественные школы. Спортивные школы. Методическое руководство учреждениями культуры. Методика массовой, групповой, индивидуальной работы в учреждениях культуры.

Тема 7. Ценностно-смысловая обусловленность музейной анимации.

Гражданское общество и музейная анимация. Два подхода к рассмотрению социально-культурной анимации в музее. Место анимации в разнообразных способах институциализации гражданского общества.

Тема 8. Валеология как теоретическая основа социально-культурной деятельности и анимационной деятельности

Понятие «валеология». Валеологическая культура. Здоровье и здоровый образ жизни. Уровни здоровья: соматическое, физическое, психическое, нравственное.

Качество жизни и образ жизни. Здоровый стиль жизни. Его критерии. Спортивно-оздоровительные анимационные программы.

Тема 9. Психологический и социально-культурные аспекты личности потребителя анимационных услуг в музее

Возраст аудитории. Детская аудитория. Подростковая аудитория. Молодежная аудитория. Аудитория людей третьего возраста. Национальные особенности. Типология форм поведения в досуге. Рекреационно-ориентированное поведение. Социально-ориентированное поведение.. Аудитория и её состояние.

Тема 10. Режиссура и драматургия культурно-досуговых и анимационных программ

Общее понятие о сценарии. Композиционное построение сценария культурно-досуговой программы. Сценарный ход и прием. Образность как средство идейно-эмоционального воздействия на аудиторию. Средства создания художественного образа. Особенности драматургии досуговых программ. Основные этапы работы над сценарием. Разработка замысла. Идейно-тематическое обоснование и сценарно-режиссерский ход − основа будущего сценария. Сценарная работа по отбору и организации материала. Монтаж. Эпизод. Функции документального, художественного, игрового сценариев культурно-досуговой программы. Особенности сценарной разработки игровых, конкурсно-игровых, информационно-развлекательных, художественно-публицистических и др. программ. Принципы создания и способы воплощения литературных монтажей и композиций.

Технология информационно-просветительных программ. Риторика как мастерство речевого взаимодействия; техника звучащего слова - артикуляция, дикция, дыхание, голосоведение. Орфоэпия. Логика речи и средства речевой выразительности; стили и формы речи. Культура мышления и культура речи − основа продуктивного делового общения.

Понятие, технология и специфика художественно-публицистических программ. Особенности сценарно-режиссерской работы постановщика художественно-публицистических программ. Художественно-документальная композиция. Особенности театрализованного тематического вечера.

Тема 11. Игра в структуре культурно-досуговых и анимационных мероприятий

Культурно-развлекательные программы: современные виды и формы. Психофизиологическая и социальная сущность отдыха и развлечений. Игра как основной метод культурно-развлекательной деятельности. Специфика интеллектуальных и подвижных игр. Постановка игр и номеров культурно-развлекательной программы. Театрализованные игровые программы. Методика театрализации игровых программ. Театрализованные конкурсные программы. Режиссура театрализованных игровых программ. Вечера отдыха и развлечений.

Тема 12. Музыкальное оформление культурно-досуговых и анимационных программ

История и теория музыки культурно-досуговых программ; музыка в театре, кино, на телевидении и радио. Музыка в жизни выдающихся режиссеров; анализ музыкальных произведений. Законы словесного действия в песне, образное вокально-пластическое существование в драматических отрывках, музыкальных инсценировках, номерах, эпизодах, театрализованном зрелище. Музыкальная драматургия: создание музыкальных иллюстраций и инсценировок к произведениям литературы, живописи, графики, скульптуры; составление музыкальной партитуры номера, эпизода, представления. Музыкальные основы звукорежиссуры.

Тема 13. Сценография культурно-досуговых программ

Сценография и ее место в искусстве. История и основные этапы развития сценографии. Перспективы развития и проблемы совершенствования современной сценографии. Методика работы над сочинением художественного оформления программы, реализация этого замысла в материале. Выразительные средства современной сценографии. Сценографические материалы и конструкции.

Различные методы и приемы композиционной организации сценического производства в зависимости от вида и жанра зрелищных искусств. Изобразительная информация в сценографии: графическое изображение на плоскости (эскизы), объемно-пространственное построение (макет); масштаб; основные законы перспективы; методика и технология изготовления макета. Функции художника как соавтора постановки культурно-досуговой программы.

Тема 14. Технические средства в культурно-досуговых и анимационных программах

Свет: функции художественного света; осветительные приборы; световые эффекты; принцип театра теней; системы художественно-постановочного освещения места действия; «динамический» свет. Звук: его технические и субъективные характеристики; понятие об акустике и электронных преобразованиях; распределение мощности звукоусиления в закрытых помещениях и на открытом воздухе; методика звукозаписи, монтажа фонограмм и звуковоспроизведения; технологические основы звукорежиссуры. Проекции: основные виды (статическая и динамическая); использование фото-, диа-, кино-, видеопроекций в театрализованных представлениях; выразительные средства современных проекционных систем (лазер, голография, компьютерная графика и т. п.). Комплексное применение технических средств и технологий в праздничных действах.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОЙ АНИМАЦИИ

Тема 15. Психолого-педагогические особенности музейной анимации

Музейная анимация как авангардное направление анимационного сервиса.

Культурно-досуговая среда как фактор активного формирующего воздействия на человека. Её свойства, эмоциональная окрашенность. Предметность и пространственность.

Психолого-педагогическая характеристика досуговой деятельности в музеях в зависимости от профиля музея.

Тема 16. Анимационная деятельность как способ социализации личности

Социализация и индивидуализация. Психолого-педагогические направления анимационной деятельности. Анимация как форма прямого общения. Психологические эффекты досугового общения: информационно-познавательный, ценностно-позиционный, эмоциональный, коммуникативный, гедонический, рекреационный.

Методы психологического воздействия. Характеристика процесса анимационного воздействия.

Музейная анимация с точки зрения комплексного программного анимационного воздействия на человека. Условия совершенствования процесса восприятия анимационных программ в музее.

5. Темы семинарских занятий

1. Анимационные программы музеев мира

6. Темы практических занятий

Практическое занятие 1. Изучение анимационного интереса
Практическое занятие 2. Создание сценарного плана анимационной программы
Практическое занятие 3. Использование игровых программ
Практическое занятие 4. Работа с музыкальным сопровождением
Практическое занятие 5. Оформление анимационной программы

7. Темы контрольной работы

1. Досуг, праздники и зрелищная культура Древней Греции и Древнего Рима.
2. Проблема свободного времени в эпоху Средневековья.
3. Народные праздники и развлечения зрелого Средневековья. Церковные и площадные зрелища.
4. Народная итальянская комедия.
5. Мистерии и карнавалы эпохи Возрождения.
6. Куртуазная культура и досуг.
7. Празднества Великой французской революции.

8. Массовые действа революционной России 1917–20 гг.
9. Досуговая культура в России до 1917: центры, виды, сословный характер.
10. Досуговая культура в России до 1917: пиры и застолья.
11. Досуговая культура в России до 1917: настольные игры.
12. Досуговая культура в России до 1917: балы и маскарады.
13. Досуговая культура в России до 1917: деревенские посиделки, игры, гуляния.
14. Досуговая культура в России до 1917: зрелища, городские увеселения.
15. Досуговая культура в России до 1917: любительские спектакли, домашние концерты, музицирование.
16. Досуговая культура в России до 1917: спортивные развлечения.
17. Досуговая культура русской усадьбы.
18. Массовые формы досуговой культуры в 1920−50-е гг.
19. Массовые формы досуговой культуры в 1960−70-е гг.
20. Массовые формы досуговой культуры 1980−90-е гг.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Сфера свободного времени и досуга как объект научного интереса.
2. Критерии качественного анализа досуговой деятельности.
3. Специфические особенности и уровни досуговой деятельности.
4. Будничный и праздничный досуг.
5. Психолого-педагогический аспект досуга.
6. Профессия – аниматор.
7. Общее и особенное в режиссуре художественной и нехудожественной сфере деятельности.
8. Анимация как особая форма рекреации.
9. Место и роль интерактивных форм анимации в музее.
10. Феномен игры и его творческая роль в сфере музейной анимации.
11. Источники и материалы сценарно-режиссерских разработок анимационных программ.
12. Частные методики в культурно-досуговой деятельности (массовые, групповые, индивидуальные).
13. Технология информационно-просветительных программ в музее.
14. Технология художественно-публицистических программ в музее.
15. Культурно-развлекательные программы в музее.
16. Театрализованные игровые программы в музее.
17. Массовые культурно-развлекательные программы в музее.
18. Роль музея в организации досуга.
19. Основные творческие методы режиссуры культурно-досуговых программ: метод театрализации, иллюстрирования, игровой метод.
20. Этапы работы над сценарием.
21. Этапы режиссерско-постановочной работы.
22. «Портфель» аниматора: заготовка и импровизация.
23. Музыкальная драматургия и музыкальные программы.
24. Тематический диапазон анимационных программ.
25. Умение работать в команде – профессиональное качество аниматора.
26. Образность, выразительность, юмор – важнейшие требования к анимационным программам.
27. Информационная насыщенность и темпоритм современных развлекательных программ.
28. Ораторское искусство и актерское мастерство в работе аниматора.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Ариарский, М.А. Культура досуга как предмет педагогики и прикладной культурологии. – http://www.knukim.edu.ua/artikles_ariarskiy.htm.
2. Асанова, И.М., Дерябина, С.О. Организация культурно-досуговой деятельности: Учебник/И.М. Асанова, С.О. Дерябина. – М.:Издат. Центр «Академия», 2011. – 192 с. – (Высшее профессиональное образование).
3. Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности/А.Д. Жарков. – М.,2002.
4. Ярошенко, Н.Н. Социально-культурная анимация/Н.Н. Ярошенко. – М.,2005.

Дополнительная литература вне фондов библиотеки института

1. Аксенова, Л. В., Гридина, В. Т. Свадьбы у разных народов/Л.В. Аксенова, В.Т. Гридина − М.: АСТ, 2004.
2. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М.: Художественная лит-ра, 1990.
3. Блинова, Г. П. Русские народные праздники/Г.П. Блинова. – М.: МГУК, 2000.
4. Бондаренко, Э. О. Праздники христианской Руси/Э.О. Бондаренко. – Калининград: Янтарный сказ, 2004.
5. Вчерашний, Р. Энциклопедия развлечений. Причуды, розыгрыши, головоломки, фокусы/Р. Вчерашний. − М.: Рипол-Классика, 2001.
6. Гагин В. Н. Культура России: Досуговая культура: Учеб. пособие. Ч. 1. – М.: АПРИКТ, 2001.
7. Гагин, В. Н. Культура России: Досуговая культура:Учеб. пособие. Ч. 2/В.Н. Гагин. – М.: АПРИКТ, 2002.
8. Дживелегов, А. К. Итальянская народная комедия.- 2-е изд./А.К. Дживелегов. − М.: Изд-во АН СССР, 1962.
9. Конович, А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР/А.А. Конович. − М.: Просвещение, 1999.
10. Коскина, В. Н. Русская свадьба. По материалам, собранным во Владимирской области (губернии)/В.Н. Коскина. – Владимир: Калейдоскоп, 1997.
11. Луговская, Ю. П. Сценарии праздников на работе, пикнике и дома: Практич. руководство для веселых компаний/Ю.П. Луговская. − Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
12. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения, зрелища: кон. XVIII−нач. XX вв/А.Ф. Некрылова. – СПб.: Азбука-классика, 2004.
13. Основы туристской деятельности: Учеб. − М.: Советский спорт, 2001.
14. Панкеев, И. А. Русские праздники и игры /И.А. Панкеев.– М.: ЭКСМО, 1999.
15. Пузикова, Л. Б. Праздники в вашем доме/Л.Б. Пузикова. − Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.
16. Романова, Г.А. Празднично-обрядовые формы народной культуры: зарождение, развитие, современное бытование: Монография/Г.А. Романова. – Смоленск, 2012. -164 с.
16. Рубб, А. А. Размышления о Нетрадиционном театре, или Нетрадиционный Театр как он есть/А.А. Рубб. – М.: ВК, 2004.
17. Рубб, А. А. Театрализованный тематический концерт. Совершенствование организации и проведения: Конспект лекций/А.А. Рубб. − 3-е изд., перераб. и доп. – М.: АПРИКТ, 2005.
18. Рубб, А. А. Феномен эстрадной режиссуры: Опыт исследования/А.А. Рубб. − М.: Луч, 2001.
19. Усыскин, Г. С. В классе, в парке, в лесу. Игры и соревнования юных туристов/Г.С. Усыскин. − М.: ЦДЮТур России, 1996.
20. Усыскин, Г. С. Очерки истории российского туризма/Г.С. Усыскин. − СПб.: Герда, 2000.
21. Федин, С. Н. Игры в пути/С.Н. Федин. − М.: Рольф, 2000.
22. Чудакова, Н. В. Праздники для детей и взрослых: В 2-х кн /Н.В. Чудакова. − М.: АСТ, 2001.