И.В. СУЛЬДИКОВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ

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 31.05.2021 по 31.05.2022

Обсуждена на заседании кафедры:

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

И.В. СУЛЬДИКОВА

ТЕАТРАЛЬНАЯ АНИМАЦИЯ

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

Смоленск
2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых в процессе проектирования и осуществления театральной анимации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Относится к дисциплинам по выбору обучающегося.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 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-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества культурно-зрелищными средствами на материале мировой и отечественной культуры, искусства и спорта

ПК-3.1. Знать: цели и задачи воспитания, в том числе духовно-нравственного; - возрастные и психологические особенности различных групп населения; - специфику воздействия театрализованных и праздничных форм на обучающихся.

ПК-3.2. Уметь: формулировать актуальные задачи воспитания различных групп населения посредством приобщения к ценностям мировой и отечественной культуры; использовать различные методики воспитания творческой личности применительно к различным группам населения.

ПК-3.3.Владеть: методикой использования средств театрализованных представлений и праздников для воспитания различных групп населения; - умением анализировать эффективность средств театрализованных представлений и праздников в воспитании различных групп населения, развитии духовно- нравственной культуры общества.

ПК-12 готовность направлять все виды своей профессиональной деятельности на художественное формирование окружающей среды и художественно- эстетическое воспитание общества, осуществлять профессиональные консультации при подготовке творческих проектов государственными инегосударственными учреждениями в области театрализованных представлений и праздников и праздничной культуры

ПК-12.1. Знать: характерные черты театрализации - как творческого метода режиссуры, направленного на художественно- просветительскую деятельность; специфические особенности режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников

ПК 12.2. Уметь: создавать драматургическую основу (проект) различных форм театрализованных представлений и праздников; воплощать художественный замысел в постановке целостного произведения; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания различных театрализованных форм

ПК 12.3. Владеть: основами организации руководства творческими коллективами с учетом особенностей его состава, с целью сохранения распространения и приумножения культурных, духовно- нравственных и эстетических ценностей человечества посредством реализации художественного замысла

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр по очной форме обучения	Недели семестра по очной форме обучения	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) по очной форме обучения
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	Раздел 1. Социально-культурные и педагогические основы театральной анимации.	8	1-3	10		10		12	Контрольная работа
2	Раздел 2. Современный опыт театральной анимации.	8	3-5	10		6	4	20	Реферат, зачет
ВСЕГО: 72				**20**		**16**	**4**	**32**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При проведении занятий и организации самостоятельной работы обучающихся используются:

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-объяснение, практические работы, контрольная работа и др.

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование обучающегося в потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержания, методов, форм развития библиографоведения.

Практические и семинарские занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач развития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации; анализ современных подходов к развитию библиографоведения, его методологической базы.

5.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел / тема	семестр	Недели семестра	Количество часов по очной форме обучения (по заочной форме)					
			Всего	Лекций	Семинаров	Практических	Практическая подготовка	Самостоятельная работа студента
Раздел 1. Социально-культурные и педагогические основы театральной анимации.								
Театральная анимация в структуре социально-культурной анимации.	8	1	**3**	1		2		1

Историко-культурные основания театральной анимации.	8	1	**3**	1		2		1
Театральная анимация и постомодернистское искусство.	8	1	**3**	1				1
Технологии театральной анимации.	8	1	**3**	1				1
Театрализация в процессе театральной анимации.	8	2	**3**	1				1
Клоунада в театральной анимации.	8	2	**3**	1				1
Театральная анимация как средство социального воспитания.	8	2	**3**	1		2		1
Роль и значение игры в театральной анимации.	8	2	**3**	1				1
Работа над преодолением трудностей социализации в процессе театральной анимации.	8	3	**4**	1		2		2
Особенности взаимодействия с публикой в театральной анимации.	8	3	**4**	1		2		2
Раздел 2. Современный опыт театральной анимации.								
Театральная анимация в закрытом сценическом пространстве. Закрытые театры, их новаторский вклад в развитие театральной анимации.	8	3	**4**	1		2		2
Театральная анимация в открытом сценическом пространстве.	8	3	**4**	1				2
Уличный театр как направление театральной анимации и его воспитательные возможности. Фестиваль уличных театров как социокультурное явление.	8	4	**4**	1				2
Перформанс – современное направление уличного театрального искусства.	8	4	**4**	1				2
Флеш-моб – одна из форм современного перформанса.	8	4	**4**	1		2		2
Хэппенинг – форма современного искусства и одно из современных направлений театральной анимации.	8	4	**4**	1				2
Флуксус как слияние различных способов художественного выражения.	8	5	**4**	1				2
Карнавал как направление театральной анимации.	8	5	**4**	1				2
Театральная анимация как одна из современных форм туристического обслуживания.	8	5	**4**	1				2
Работа театрального аниматора по написанию анимационного сценария.	8	5	**4**	1		2	4	2
ИТОГО			**72**	**20**		**16**	**4**	**32**

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ АНИМАЦИИ.

Тема 1. Театральная анимация в структуре социально-культурной анимации.

Понятия «анимация», «социально-культурная анимация», «театральная анимация». Теоретические концепции французских педагогов-аниматоров: П. Бенар, Р. Лабури, П. Пави, М. Симоно. Сущность театральной анимации.

Сущность театральной анимации. Трактовки термина. Толкование театральной анимации Патриса Пави.

Задачи и принципы театральной анимации

Основные направления и формы театральной анимации: помощь в творческой самореализации личности; укрепление системы отношений между личностью и группой; формирование ситуаций развивающего досуга и активного отдыха.

Основные процессы театральной анимации:

процесс создания условий для раскрытия личности или группы;

процесс установления межличностных отношений;

процесс творчества.

Деятельность театров как практическое применение анимации на примере французского театра «Компаньоль» под руководством Жан-КлодаПаншона. «Театр Солнца» (режиссер Ариана Мнушкин), работа международного центра творчества «Лье Пюблик» (художественный руководитель Мишель Креспен). Творчество В. Полунина.

Сравнительный анализ зарубежной и отечественной теории и практики театральной анимации.

Тема 2. Историко-культурные основания театральной анимации.

Начало движения театральных аниматоров. Б. Брехт – реформатор театра. Теория и практика «эпического театра» Б. Брехта. Задача «эпического театра». «Отчуждение» – важнейший принцип философского познания мира, важнейшее условие реалистического творчества.

Джорджо Стрелер – итальянский театральный режиссёр и актёр, театральный деятель, основатель и руководитель миланского «Пикколо-театр«. Высокая гуманистической позиция режиссера. Лирический театр Д., свободно открывающая путь новым идеям. Театр как культурный центр.

Питер Брук – английский режиссёр театра и кино. Театр как непрекращающийся конфликт впечатлении и суждении, заблуждении и прозрений, которые враждуют друг с другом, но при этом неразделимы.

Жан Вилар – французский театральный режиссёр и актёр, создатель Авиньонского театрального фестиваля. Его влияние на послевоенное сценическое искусство. Идеи Народного театра. Народный театр как театр классического репертуара, обращённый к демократическому зрителю. Отсутствие декораций в театре; костюмы, освещение и музыка, определяющие эпоху и создающие атмосферу спектакля.

Синтетический театр ПатрисаПави – представление, направленное на использование всех имеющихся художественных средств для создания спектакля, обращенного сразу ко всем чувствам и создающего тем самым покоряющее публику впечатление исключительной полноты и богатства значений. Использование новейших технических средств в театре.

ПатрисШеро – реформатор оперной сцены. Интерпретация Шеро классики и привнесение в известную оперу своего режиссерского видения.

Тема 3. Театральная анимация и постмодернистское искусство.

Постмодернизм. Толкование термина. Постмодернизм и современная культура.

Театр дю Солей (Театр Солнца) Арианы Мнушкин – живая легенда французской сцены. Идея коллективного существования, где понятие «труппы» в значительной мере стерлось. Совместная работа коллектива над спектаклем. Принцип приглашения гостей в театр и вовлечения зрителя в процесс подготовки к спектаклю. Жизнь как материал для театра.

Спектакли «Последний караван-сарай», или «Нынешние одиссеи». «Lesphmres» – «фантастическая театральная эпопея, чье действие разворачивается в течение десятилетий – от Второй мировой войны до сегодняшнего дня и в то же время – серия не связанных между собой напрямую сцен.

Тема 4. Технологии театральной анимации.

Понятие «технология», «технологический процесс».

Основные технологии театральной анимации: костюмирование участников; коллективная импровизация; ритуальные действия; создание исторического фона; использования

выразительных средств в сценарии: музыкальное, звуковое, шумовое оформление, декорации, костюмы, световые эффекты, другие выразительные средства.

Основные этапы технологического процесса:

1 этап – целеполагание;

2 этап – организация;

3 этап – обучение технике актерской игры;

4 этап – рефлексия и анализ результатов.

Сюжетно-образная концепция анимационной программы. Взаимодействие всех участников в технологическом процессе подготовке программы. Содержание материала и внутриаудиторное общение.

Использование средств внешней выразительности: мимика, жестикуляция, пантомимика, речевая экспрессия. Использование элементов импровизации: озарение, инсайт, выбор пути.

Реализация идейно-художественного замысла.

Роль постановщика анимационной программы как драматурга и режиссера.

Тема 5. Театрализация в процессе театральной анимации.

Театрализация как внесение элементов драматического действия в анимационную программу, организация в рамках праздника материала (документального и художественного) и аудитории (вербальная, физическая и художественная активизация) по законам драматургии на основе конкретной событийности, рождающей психологическую потребность коллективной общности в реализации праздничной ситуации. Режиссерская театрализация.

Виды театрализации:

1. Театрализация компилированного или комбинированного вида.
2. Театрализация оригинального вида.
3. Театрализация смешанного вида.

Язык театрализации. Ведущие выразительные средства театрализации: аллегория и метафора, с помощью которых режиссер создает в массовых представлениях полнокровный и многогранный мир эстетических ценностей.

Суть метода театрализации в современных анимационных программах как соединение звуков, цвета, мелодии в пространстве и времени, раскрывающих образ в разных вариациях, пронося их через единое «сквозное действие», которое объединяет и подчиняет себе все используемые компоненты по законам сценария.

Тема 6. Клоунада в театральной анимации.

Клоунада как искусство создания комического образа – маски на приемах эксцентрики, гиперболы, гротеска, пародии, буффонады, шаржа.

Основные разновидности клоунады: пантомима, разговорный и музыкальный жанры.

Антре – клоунская сценка. Содержание антре: лацци (шутки с комедийными трюками), пантомима, куплеты, частушки, репризы, содержащие сатиру на злобу дня. Характеристики антре.

Клоунское мышление: ассоциативные связи, алогичные поступки, парадоксы, активное использование трюкового реквизита: цветных париков, пестрого костюма, утрированного грима с накладным носом, сценических эффектов наподобие слез фонтаном, клубов дыма, взрывающихся предметов.

Возможности клоунады при подготовке анимационной программы.

Социальная акция «Клоуны без границ».

Тема 7. Театральная анимация как средство социального воспитания.

Театральная анимация как один из факторов эстетического, нравственного, социального, гражданского воспитания. Влияние театральной анимации на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, формирование его целостного облика.

Использование экспериментальных театральных программ, созданных на основе «смеховой, комической природы», которая жива в таких видах искусства, как клоунада, эксцентрика, уличный театр, перформанс, что открывает новые возможности по развитию базовых компонентов творческой индивидуальности и дает возможность сохранить и развить парадоксальность мышления, амбивалентность чувства комического.

Театральность как искусство самовыражения. Понятия «театральность», «театральность самораскрытия», «театральность самоизменения». Зарождение театральности в человеке.

Тема 8. Роль и значение игры в театральной анимации.

Игра как усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах науки и культуры.

Воспитательные возможности игры, игра как метод обучения.

Концепции игры в педагогике и психологии. Теория Гросса («теория инстинктивности»), исходящая из развивающей роли игры.

Развивающие игры и терапевтические игры.

Основные компоненты игры – воображаемая ситуация, роль и реализующие её игровые действия, а также роли, взятые на себя играющими; игровые действия как средство реализации этих ролей; игровое употребление предметов, то есть замещение реальных предметов игровыми, условными; реальные отношения между играющими.

Тема 9. Работа над преодолением трудностей социализации в процессе театральной анимации.

Социализация как освоение общественного опыта. Агенты и виды социализации. Трудности, возникающие в процессе социализации. Возможности театральной анимации в преодолении трудностей, возникших в процессе социализации.

Широкое использование в рамках театральной анимации общественных духовно-культурных ценностей, традиционных видов и жанров художественного творчества, обеспечивающих личности условия для включения в творческие, оздоровительные, образовательные, развлекательные виды деятельности.

Организация досуговой деятельности в школе и во время каникулярного отдыха через использование театрализованных, игровых, тренинговых средств в обучении.

Формы анимационных программ, направленных на преодоление трудностей социализации:

спортивно-оздоровительные, спортивно-развлекательные и спортивно-познавательные программы;

творческо-трудовые программы;

культурно-познавательные и экскурсионные анимационные программы;

конкурсно-игровые и приключенческие программы;

зрелищно-развлекательные, танцевально-развлекательные и фольклорные анимационные программы.

Тема 10. Особенности взаимодействия с публикой в театральной анимации.

Изменение характера выразительных средств сценического искусства в современной театральной анимации.

Новые формы общения театра с публикой. Виды театрального общения в театре. Создание кратчайшей дистанции общения, при которой зритель из пассивного созерцателя превратится в сотворца. Подготовки зрителя к участию в театральной анимации. Этапы активизации участников театральной анимации.

Приемы активизации аудитории (вербальная – самовыражение посредством слова; физическая – побуждение к перемещению, движению; художественная активизация – стимуляция эмоциональной сферы, побуждение к художественной самодеятельности).

Театрализованные формы художественно-массовой работы: художественно-игровые и информационно-развлекательные программы, театрализованные тематические концерты, эстрадно-публицистические представления, тематические вечера, театральное обрядовое действо, массовый праздник.

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ТЕАТРАЛЬНОЙ АНИМАЦИИ.

Тема 11. Театральная анимация в закрытом сценическом пространстве. Закрытые театры, их новаторский вклад в развитие театральной анимации.

Пространственно-временные модели бытия театрального пространства. Понятие закрытого сценического пространства.

Принципы сценических постановок театра эпохи Возрождения. Возникновение театра с переменными декорациями. Никколо Саббатини «Об искусстве строить сцены и машины». Ярусный театр.

Новаторские поиски русской и советской сцены первой трети XX века. Проект В.Э. Мейерхольда как пример пространственного синтеза.

Новые технологии в современном постановочном процессе.

Техника современного театра как результат большого и сложного пути развития театра на протяжении всей его истории. Характер и разнообразие технических средств сцены. Компьютерные и медиатехнологии в сценографии как новое направление развития постановочной деятельности.

Тема 12. Театральная анимация в открытом сценическом пространстве.

Влияние античного театра на всю последующую историю европейской театральной культуры.

Амфитеатр и открытая сцена, в которых выражены функциональность, гармоничное совершенство и высокий художественный вкус.

Уличный театр как самый древний вид театрального искусства.

История развития уличных театров. Миракль и мистерия, породившая при своем разложении моралите и фарс.

Тема 13. Уличный театр как направление театральной анимации и его воспитательные возможности. Фестиваль уличных театров как социокультурное явление.

Уличный театр. Особенности организации постановок в уличном театре.

Основные принципы организации уличного театра.

Особенности актерской игры. Способы привлечения внимание зрителя.

Виды уличного театра.

Терапевтический эффект уличного театра. Финансирование и организация уличных театров.

Уличные театры: «Малабар», «Сталкер», «Натурал театр компани», «Странные фрукты» и др.

Фестиваль уличных театров как социокультурное явление. Подготовка и организация фестиваля. Фестивали уличных театров. Первый театральный фестиваль уличных театров в России Александра Калашникова в г. Кузнецке. «Караван мира», «Всемирная театральная олимпиада». Клоунско-карнавальные Пространства В. И. Полунина.

Тема 14. Перформанс – современное направление уличного театрального искусства.

Массовые, групповые и индивидуальные формы театральной анимации.

Современное искусство как объединение новых течений.

Перформанс – форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время.

Отличие перформанса от таких форм изобразительного искусства как картина или скульптура, где произведение определяется выставленным объектом.

Базовые элементы перформанса: время, место, тело художника и отношение художника и зрителя.

История появления. Рождение перфоманса из уличных выступлений футуристов, клоунады дадаистов, театра Баухауза, связанное с проблемами живописи авангарда.

Творчестве художников Ив Кляйн, Вито Аккончи, Герман Нитч, Крис Бурден, Йоко Оно, Йозеф Бойс, Марина Абрамович, ВаграмЗарян, Стивен Коэн и др.

Виды перформанса.

Перформансы в России таких художников как Олег Кулик, Олег Мавроматти, Елена Ковылина и пр.

Критическое определение перформанса в таких книгах, как «Модернизм. Анализ и критика основных направлений», «Антиискусство, теория и практика авангардистских движений».

Новизна и ценность перформанса.

Тема 15. Флеш-моб – одна из форм современного перфоманса.

Смартмоб. История появления и принципы организации.

Флешмоб как специфическая форма смартмоба. История появления. Художественный фильм «Бакенбарды» (1990 год). Книга социолога ГовардаРейнгольда «Умные толпы: следующая

социальная революция», в которой автор предсказывал, что люди будут использовать новые коммуникационные технологии (Интернет, сотовые телефоны) для самоорганизации.

Первый сайт для организации подобных акций: flocksmart.com.

Первый флешмоб – 3 июня 2003 года в Нью-Йорке, США, проведении второго флешмоба, который состоялся 17 июня 2003 года.

Основные принципы флешмоба.

Цели флешмоб-акции.

Самый массовый флешмоб.

Флешмобы в России. Флешмоб фестивали – мобфесты.

Тема 16. Хэппенинг – форма современного искусства и одно из современных направлений театральной анимации.

Хэппенинг как направление в постмодернизме, перешедшее от создания эстетических объектов к произведениям-процессам, к »художественным событиям», осуществляемым либо самим художником, либо помощниками и зрителями, действующими по его плану; как форма современного искусства, представляющая собой действия, события или ситуации, происходящие при участии художника, но не контролируемые им полностью.

Основоположник хэппенинга – Джон Кейдж, который осуществил первый хэппенинг в 1952 году. В соответствии с его мнением о значении случая в художественном творчестве, хеппенинги иногда называют «спонтанными бессюжетными театральными событиями».

Предшественники хепенинга: скандальные акции художников и поэтов футуризма, дадаизма, группы ОБЭРИУ, которыми часто сопровождались их публичные выступления.

Хэппенинг как театрализованное представление.

Хеппенинг и театр.

Расцвет хепенинга в 1960-е годы (преимущественно в США).

Хеппенинг в России.

Тема 17. Флуксус как слияние различных способов художественного выражения.

Флуксус – европейское арт-движение 50-х–60-х годов, значительное явление в искусстве второй половины XX столетия.

История. Основатель – Джордж Мациюнас.

Цель арт-движения флуксус как слияние в одном «потоке» различных способов художественного выражения и средств коммуникации конкретной и электронной музыки, визуальной поэзии, движения, символических жестов.

Основной принцип – абсолютная спонтанность, произвольность, отказ от любых ограничений, что достигалось такими формами, как хэппенинг, деколлаж, различные уличные акции и представления, антитеатр.

Участие таких художников как Йозеф Бойс, Нам ДжунПайк, Терри Райли, Джон Кейдж, Карлхайнц Штокхаузен, Йонас Мекас, Йоко Оно и другие.

Флуксус в России. Выставка «Флюксус: поживем – увидим» (2010 г.).

Новаторство флуксуса.

Тема 18. Карнавал как направление театральной анимации.

Карнавал – праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями. Появление карнавала в IX–X в. Первые карнавалы в Италии. Венецианский карнавал.

Самый знаменитый карнавал в мире в Рио-де-Жанейро – широкомасштабный праздник, тщательно готовящийся в течение года и включающий оценку по конкурсной системе выступлений специальных крупных команд.

М. М. Бахтин и карнавальное сознание. Мир наизнанку – основной контуитивный признак праздника карнавального типа. Смеховая культура.

Опыт создания проекта «Корабль дураков» В. И. Полуниным.

Выход из обыденной жизни в пространство «карнавала».

Тема 19. Театральная анимация как одна из современных форм туристического обслуживания.

Анимационное обслуживание в туристической деятельности как оживление программ развлечений, отдыха и досуга туристов.

Театральная анимация в туризме:

- анимационные мероприятия;
- анимационные театральные действия;
- анимационные экспозиции;
- анимация в тематических парках.

Первые развлекательные парки в Европе. Американский парк Уолта Диснея.

- спортивная анимация;
- гостиничная анимация.

Комплекс театральной анимации в туризме: использование интереса, оживление экспозиции, включение туристов в действие, разнообразие развлечений.

Кинотуризм как современное направление театральной анимации.

Тема 20. Работа театрального аниматора по написанию анимационного сценария.

Анимационная программа как объединенный общей целью или замыслом план проведения туристских, физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых, познавательных и любительских занятий. Анимационная программа и анимационное представление.

Разработка анимационных программ как особый вид деятельности.

Цели и задачи анимационных программ.

Написание сценария анимационной программы. Сценарий как литературно-драматическое произведение. Идейно-тематическая основа сценария: идея (ради чего) тема (о чем). Композиционное построение материала: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. Подбор сценарного материала. Приемы художественного монтажа: контрастность, параллелизм, одновременность, лейтмотив, последовательность.

Деталь как выразительное средство.

Технология использования выразительных средств в сценарии: музыкальное, звуковое, шумовое оформление, декорации, костюмы, световые эффекты, др. выразительные средства.

Качества театрального аниматора: компетентность, коммуникабельность, организаторские способности, умение работать с людьми, высокая культура общения, нестандартность мышления, деловая смекалка, лидерство, фантазия.

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Историко-культурные основания театральной анимации.

Тема 2. Работа над преодолением трудностей социализации в процессе театральной анимации.

Тема 3. Работа театрального аниматора по написанию анимационного сценария.

Тема 4. Театральная анимация в структуре социально-культурной анимации.

Тема 5. Театральная анимация как средство социального воспитания.

Тема 6. Работа над преодолением трудностей социализации в процессе театральной анимации.

Тема 7. Особенности взаимодействия с публикой в театральной анимации.

Тема 8. Театральная анимация в закрытом сценическом пространстве. Закрытые театры, их новаторский вклад в развитие театральной анимации.

Тема 9.Флеш-моб – одна из форм современного перформанса.

5.2.1. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема Работа театрального аниматора по написанию анимационного сценария.

5.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Не предусмотрены

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
Раздел 1. Социально-культурные и педагогические основы театральной анимации.					

1	Театральная анимация в структуре социально-культурной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	1 неделя	8	1
2	Историко-культурные основания театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	1 неделя	8	1
3	Театральная анимация и постомодернистское искусство.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	1 неделя	8	1
4	Технологии театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	1 неделя	8	1
5	Театрализация в процессе театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	2 неделя	8	1
6	Клоунада в театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	2 неделя	8	1
7	Театральная анимация как средство социального воспитания.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	2 неделя	8	1
8	Роль и значение игры в театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	2 неделя	8	1
9	Работа над преодолением трудностей социализации в процессе театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	3 неделя	8	2
10	Особенности взаимодействия с публикой в театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к контрольной работе	3 неделя	8	2
Раздел 2. Современный опыт театральной анимации.					
11	Театральная анимация в закрытом сценическом пространстве.	Конспект лекции; подготовка к	3 неделя	8	2

	Закрытые театры, их новаторский вклад в развитие театральной анимации.	практическому занятию			
12	Театральная анимация в открытом сценическом пространстве.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	3 неделя	8	2
13	Уличный театр как направление театральной анимации и его воспитательные возможности. Фестиваль уличных театров как социокультурное явление.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	4 неделя	8	2
14	Перформанс – современное направление уличного театрального искусства.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	4 неделя	8	2
15	Флеш-моб – одна из форм современного перформанса.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	4 неделя	8	2
16	Хэппенинг – форма современного искусства и одно из современных направлений театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	4 неделя	8	2
17	Флуксус как слияние различных способов художественного выражения.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	5 неделя	8	2
18	Карнавал как направление театральной анимации.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	5 неделя	8	2
19	Театральная анимация как одна из современных форм туристического обслуживания.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка реферата	5 неделя	8	2
20	Работа театрального аниматора по написанию анимационного сценария.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к зачету	5 неделя	8	2
				Итого по дисциплине	**32**

Курс предусматривает также самостоятельное его изучение. Формы самостоятельной работы:

- выполнение заданий, связанных с закреплением пройденного материала;

- выполнение практических заданий
- подготовка к зачету;
- подготовка реферата;
- подготовка контрольной работы.

Формы и методы контроля самостоятельной работы:
- ответы на семинарских занятиях;
- проверка словаря и выступление на терминологическом коллоквиуме;
- тестирование;
- контрольные и проверочные работы;
- зачет.

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

Вопросы зачета – 8 семестр;
Тематика контрольных работ – 8 семестр;
Тематика рефератов – 8 семестр;
Задания для самостоятельной работы – 8 семестр.

ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА.

1. Понятие театральной анимации.
2. Принципы театральной анимации.
3. Основные направления театральной анимации.
4. Историко-культурные основания театральной анимации.
5. Теория и практика «эпического театра» Б. Брехта.
6. Джорджо Стрелер. Лирический театр.
7. Питер Брук. Театр по Бруку.
8. Жан Вилар. Идеи Народного театра.
9. Синтетический театр ПатрисаПави.
10. Театр дю Солей (Театр Солнца) Арианы Мнушкин.
11. Технологии театральной анимации.
12. Основные этапы технологического процесса театральной анимации.
13. Театрализация в процессе театральной анимации. Виды театрализации.
14. Клоунада в театральной анимации.
15. Театральная анимация как средство социального воспитания Роль и значение игры в театральной анимации.
16. Работа над преодолением трудностей социализации в процессе театральной анимации.
17. Понятие закрытого сценического пространства. Пространственно-временные модели бытия театрального пространства.
18. Закрытые театры, их новаторский вклад в развитие театральной анимации.
19. Театральная анимация в открытом сценическом пространстве. Уличный театр как направление театральной анимации и его воспитательные возможности.
20. История развития уличных театров. Миракль и мистерия.
21. Виды уличного театра.
22. Фестиваль уличных театров как социокультурное явление.
23. Перфоманс – современное направление уличного театрального искусства.
24. Флеш-моб – одна из форм современного перформанса.
25. Хэппенинг – форма современного искусства и одно из современных направлений театральной анимации.
26. Флуксус как слияние различных способов художественного выражения.
27. Карнавал как направление театральной анимации.
28. Театральная анимация как одна из современных форм туристического обслуживания.
29. Работа театрального аниматора по написанию анимационного сценария.
30. Особенности взаимодействия с публикой в театральной анимации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

Теоретические основы театральной анимации
Культурное и социальное отчуждение как предмет анимации

Духовно-экзистенциальные аспекты театральной анимации

Культурно-исторические основания для развития театральной анимации в России.

Современный опыт анимационной работы

Методы театральной анимации

Технологии театральной анимации.

Требования к аниматору социокультурной сферы.

Методика организации театральной анимации (диагностика, программирование, проведение, оценка результатов).

Театральная анимация в системе города: организационно-управленческий аспект.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аль, Д.Н. Основы драматургии / Д.Н. Аль. – Л., 1988.
2. Буйленко, В.Ф. Туризм / В.Ф. Буйленко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 286 с.
3. Выготский, Л.С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка / Л.С. Выготский // Воображение и его развитие в детском возрасте. – М., 1991.
4. Гаранин, Н.И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации / Н.И. Гаранин. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 288 с.
5. Ефремов, А.Л. Формирование личности в условиях театрального коллектива / А.Л. Ефремов. – Спб., 2004.
6. Жарков, А.Д. Культурно-досуговая деятельность / А.Д. Жарков. – М.: Инфра-М, 2006. – 312 с.
7. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского / Г.В. Кристи. – М., «Искусство», 1968.
8. Луков, В.А. Уличный театр / В.А. Луков // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». – 2013. – № 3 (май–июнь).
9. Михайлова, Л.Н. Социализация как социокультурная проблема / Л.Н. Михайлова // Обсерватория культуры. – 2006. – №2. – С.4–11.
10. Моздокова, Ю.С. Атлас социально-культурных реабилитационных технологий / Ю.С. Моздокова. – М.: МГУКИ, 2002.
11. Опарина, Н.А. Пьесы, сценарии для детей и юношества: методика сценарно-режиссерской деятельности: учеб.изд. / Н.А. Опарина. – М.: ВЛАДОС, 2003.
12. Приезжаева, Е.М. Социально-культурная анимация в туризме / Е.М. Приезжаева. – М.: Март, 2003. – 388 с.
13. Рейнгольд, Г. Умная толпа: новая социальная революция / Г. Рейнгольд. – Москва, ФАИР-ПРЕСС, 2006.
14. Ритуал. Театр. Перформанс // Материалы стенограмм лаборатории режиссеров и художников театров кукол под руководством И. Уваровой. – М., Март, 1999.
15. Сайкина, Л.В. Технологии социально-культурной анимации как средство коррекции девиантного поведения подростков / Л.В. Сайкина // Вестник Тамбовского ун-та, сер.: гуманитар, науки. – 2007. – вып.4 (48). – С. 292–296.
16. Серповская, А.А. Театрализация как элемент социально-культурной анимации в туристической деятельности / А.А. Серповская// Материалы Международной научно-практической конференции «Современная индустрия туризма: опыт, проблемы, инновации» (27–28 ноября 2003 г.). – Тамбов, 2004. – С. 19–21.
17. Сидоренко, О.А. Проблемы формирования активной жизненной позиции лиц, оставшихся без работы, средствами анимационных технологий / О.А. Сидоренко // Проблемы государства, права, культуры и образования в современном мире: материалы IV международной научно-практической интернет-конференции (22 марта 2007г.). – Тамбов. 2007. – С.350–355.
18. Смирнягина, Т. Театр мечты Вячеслава Полунина / Т. Смирнягина // Сб. статей: Развлекательное искусство в социокультурном пространстве 90-х годов/ Отв. Ред. Е. В. Дуков СПб.: «Дмитрий Буланин», 2004. –С.163.
19. Тарасов, Л.В. Идеологические аспекты анимации в России и за рубежом / Л.В. Тараосв// Вестник МГУКИ №2, 2010. – С. 116–122.

20. Третьякова, Т.Н. Анимационная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме: учеб.пособие для вузов / Т.Н. Третьякова – М: Академия, 2008.

21. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: учеб.-метод. пособие / И.Б. Шубина – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.

22. Ярошенко, Н.Н. Социально-культурная анимация: учебное пособие / Н.Н. Ярошенко. – 2-е изд. М.: МГУКИ., 2005.

23. Яценко, Е.Н. Проблема вовлечения населения в культурно-досуговую деятельность: анимация как социокультурный феномен французского общества / Е.Н. Яценко // Культура в современном мире: опыт, проблемы решения, РГБ; НИОИнформкультура.– Информационный сборник. – Выпуск 2. – М., 1993.

7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бабкин, А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. – М.: Высшее образование, 2008. – 324 с.

2. Белкин, А. А. Русские скоморохи. – М.: Наука, 1975. – 192 с.

3. Булыгина, И.И. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности / И.И. Булыгина. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 268 с.

4. Веселова, Ю.Г. Духовно-нравственный потенциал русского народа / Ю.Г. Веселова. М., 2003.

5. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Г. Вильсон. – М.: «Когито-Центр», 2001.

6. Дёготь, Е. Юрий Альберт о Флуксусе / Е. Дёготь // OpenSpace.Ru. – 2011.

7. Захаров, М. «Контакты на разных уровнях» / М. Захаров. – М., 2000.

8. Киселева, Н.В.Основы системы Станиславского: учеб.пособие. / Н.В. Киселева, В.А. Фролов. – Ростов-на-Дону, 2000.

9. Колязин, В. Ф. Карнавал в Германии и других немецкоязычных землях // Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. – М.: Наука, 2002, с. 88–118.

10. Котлер, Ф.В. Маркетинг. Гостеприимство и туризм / Ф.В. Котлер. – М. ВЛАДОС, 2004. – 266 с.

11. Крыжановская, Л.М. Артпсихология как направление психолого-педагогической реабилитации подростков.учеб. пособие / Л.М. Крыжановская. – М.: Педагогическое общество России, 2004.

12. Мельникова, С. «Я за поиск и неустроенность» беседа с Юлией Рутберг / С. Мельникова.– «Петербургский театральный журнал». – № 20, 2000.

13. Мустаева, Ф.А. Социальная педагогика: учеб.для вузов / Ф.А. Мустаева. – М.: Академический Проект, 2003.

14. Назарова, Л.Д. Фольклорная терапия / Л.Д. Назарова. – Спб.: «Речь», 2002.

15. Петровский, Е.Н. Культурное наследие / Е.Н. Петровский. – М.,2001.

16. Семенихин, В.В. Туристическая деятельность / В.В. Семенихин. – М.: Эксмо, 2005. – 276 с.

17. Семенова, Е.А. «Карнавальная революция» и «Уличная педагогика» / Е.А. Семенова // Педагогика искусства: электронный научный журнал – №3 2009,

18. Третья Всемирная олимпиада в Москве. М., 2001.

19. Фетисова, Ю.Н. Русские театральные подмостки / Ю.Н. Фетисова. – Спб., 2003.

20. Хан-Магомедова, В. «ФЛУКСУС – это состояние души»/ В. Хан-Магомедова // ДИ. – 2011. – № 1.

21. Чижиков, В.М. Туризм и гостиничное хозяйство / В.М. Чижиков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 338 с.

22. Яснопольская, З.И. Культура личности / З.И. Яснопольская. – М.: Просвещение, 1999.

7.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Историко-культурные основания театральной анимации.

Изучение и анализ теоретических источников в области театральной анимации.

Цель – ознакомиться с работами теоретиков в области театральной анимации, изучить основные положении, выявить историко-культурные основания театральной анимации.

Методика проведения: студенты работают с материалами, предлагаемыми преподавателями, а также источниками, найденными самостоятельно.

Схема работы:

Изучить и законспектировать работы зарубежных теоретиков и практиков социально-культурной и театральной анимации (П. Бернар, Р. Лабури, М. Симоно, Б. Брехт, Д.Стрелер, Жан Вилар, П. Брук, Патрис Шеро, А. Мнушкин и др.).

Изучить и законспектировать работы отечественных исследователей социально-культурной и театральной анимации (Г.С. Вовк, Е.Б. Мамбеков, Н.Н. Ярошенко, В. Полунин).

Изучив теоретические источники, провести анализ и выделить общие черты и отличия социально-культурной и театральной анимации.

Провести сравнительный анализ зарубежной и отечественной теории и практики театральной анимации.

Тема 2. Работа над преодоление трудностей социализации в процессе театральной анимации.

Цель – выявить возможности театральной анимации по преодолению трудностей социализации.

Методика проведения: повторить полученные ранее знания в области социологии, социально-культурной деятельности, дать определение понятию «социализация», рассмотреть возможности театральной анимации по преодолению трудностей социализации (основные направления, жанры, выразительные средства и др.)

Схема работы:

Рассмотреть формы использования театральной анимации в преодолении трудностей социализации в различных возрастных группах.

Написать эссе «Театральная анимация это...».

Тема 3. Работа театрального аниматора по написанию анимационного сценария.

Цель – применить полученные ранее теоретические знания и получить практические навыки по написанию сценария анимационной программы.

Методика проведения: повторить теоретический материал, дать определения понятиям «анимационная программа», «сценарии», «деталь» и др.

Схема работы:

Создание творческих групп для дальнейшей работы.

Работа в творческих группах по написанию сценария.

Проведение репетиций.

Проведение мероприятия.

Анализ проведенного мероприятия.

Практические занятия в форме эссе

Тема 4. Театральная анимация в структуре социально-культурной анимации.

1. Социально-культурная анимация как важное направление в социально-культурной деятельности.
2. Театральная анимация как часть социально-культурной анимации.
3. Возможности применения театральной анимации в социально-культурной деятельности.

Список литературы

1. Ефремов, А.Л. Формирование личности в условиях театрального коллектива / А.Л. Ефремов.– Спб., 2004.
2. Жарков, А.Д. Культурно-досуговая деятельность / А.Д. Жарков. – М.: Инфра-М, 2006. – 312 с.
3. Яценко, Е.Н. Проблема вовлечения населения в культурно-досуговую деятельность: анимация как социокультурный феномен французского общества / Е.Н. Яценко // Культура в современном мире: опыт, проблемы решения, РГБ; НИОИнформкультура.– Информационный сборник. – Выпуск 2. – М., 1993.

4. Мустаева, Ф.А. Социальная педагогика: учеб.для вузов / Ф.А. Мустаева. – М.: Академический Проект, 2003.

Тема 5. Театральная анимация как средство социального воспитания.

1. Социализация как педагогическая категория.
2. Возрастные трудности социализации.
3. Использование театральных форм социально-культурной деятельности в воспитании личности.

Список литературы

1. Жарков, А.Д. Культурно-досуговая деятельность / А.Д. Жарков. – М.: Инфра-М, 2006. – 312 с.
2. Михайлова, Л.Н. Социализация как социокультурная проблема/ Л.Н. Михайлова // Обсерватория культуры. – 2006. – №2. – С.4–11.
3. Сайкина, Л.В. Технологии социально-культурной анимации как средство коррекции девиантного поведения подростков / Л.В. Сайкина // Вестник Тамбовского ун-та, сер.: гуманитар, науки. – 2007. – вып.4 (48). – С. 292–296.
4. Сидоренко, О.А. Проблемы формирования активной жизненной позиции лиц, оставшихся без работы, средствами анимационных технологий / О.А. Сидоренко // Проблемы государства, права, культуры и образования в современном мире: материалы IV международной научно-практической интернет-конференции (22 марта 2007г.). – Тамбов. 2007. – С.350–355.
5. Яценко, Е.Н. Проблема вовлечения населения в культурно-досуговую деятельность: анимация как социокультурный феномен французского общества / Е.Н. Яценко // Культура в современном мире: опыт, проблемы решения, РГБ; НИОИнформкультура.– Информационный сборник. – Выпуск 2. – М., 1993.
6. Мустаева, Ф.А. Социальная педагогика: учеб.для вузов / Ф.А. Мустаева. – М.: Академический Проект, 2003.

Тема 6. Работа над преодолением трудностей социализации в процессе театральной анимации.

1. Социализация, агенты и институты социализации.
2. Особенности театральной анимации в преодоления трудностей социализации:
- детей;
- подростков;
- взрослых.
3. Возможности театральной анимации в коррекционной педагогике.

Список литературы

1. Ефремов, А.Л. Формирование личности в условиях театрального коллектива / А.Л. Ефремов.– Спб., 2004.
2. Жарков, А.Д. Культурно-досуговая деятельность / А.Д. Жарков. – М.: Инфра-М, 2006. – 312 с.
3. Михайлова, Л.Н. Социализация как социокультурная проблема/ Л.Н. Михайлова // Обсерватория культуры. – 2006. – №2. – С.4–11.
4. Моздокова, Ю.С. Атлас социально-культурных реабилитационных технологий / Ю.С. Моздокова. – М.: МГУКИ, 2002.
5. Сайкина, Л.В. Технологии социально-культурной анимации как средство коррекции девиантного поведения подростков / Л.В. Сайкина // Вестник Тамбовского ун-та, сер.: гуманитар, науки. – 2007. – вып.4 (48). – С. 292–296.
6. Сидоренко, О.А. Проблемы формирования активной жизненной позиции лиц, оставшихся без работы, средствами анимационных технологий / О.А. Сидоренко // Проблемы государства, права, культуры и образования в современном мире: материалы IV международной научно-практической интернет-конференции (22 марта 2007г.). – Тамбов. 2007. – С.350–355.
7. Яценко, Е.Н. Проблема вовлечения населения в культурно-досуговую деятельность: анимация как социокультурный феномен французского общества / Е.Н. Яценко // Культура в современном мире: опыт, проблемы решения, РГБ; НИОИнформкультура.– Информационный сборник. – Выпуск 2. – М., 1993.

8. Мустаева, Ф.А. Социальная педагогика: учеб.для вузов / Ф.А. Мустаева. – М.: Академический Проект, 2003.

Тема 7. Особенности взаимодействия с публикой в театральной анимации.

1. Театр как художественное отображение действительности.
2. Зритель - неотъемлемая часть спектакля.
3. Виды общения в театре.
4. Опыт построения общения с публикой в театральной анимации.

Список литературы

1. Ефремов, А.Л. Формирование личности в условиях театрального коллектива / А.Л. Ефремов.– Спб., 2004.
2. Жарков, А.Д. Культурно-досуговая деятельность / А.Д. Жарков. – М.: Инфра-М, 2006. – 312 с.
3. Сайкина, Л.В. Технологии социально-культурной анимации как средство коррекции девиантного поведения подростков / Л.В. Сайкина // Вестник Тамбовского ун-та, сер.: гуманитар, науки. – 2007. – вып.4 (48). – С. 292–296.
4. Яценко, Е.Н. Проблема вовлечения населения в культурно-досуговую деятельность: анимация как социокультурный феномен французского общества / Е.Н. Яценко // Культура в современном мире: опыт, проблемы решения, РГБ; НИОИнформкультура.– Информационный сборник. – Выпуск 2. – М., 1993.
5. Мустаева, Ф.А. Социальная педагогика: учеб.для вузов / Ф.А. Мустаева. – М.: Академический Проект, 2003.

Тема 8. Театральная анимация в закрытом сценическом пространстве. Закрытые театры, их новаторский вклад в развитие театральной анимации.

1. Сцена как пространство зрелища: от античности до нового времени
2. Средневековый театр
3. Эпоха Возрождения
4. Новаторские поиски русской и советской сцены первой трети XX века
5. Архитектура театрально-концертной сцены во второй половине XX века
6. Способы решения сценического пространства

Список литературы

1. Белкин, А. А. Русские скоморохи. – М.: Наука, 1975. – 192 с.
2. Веселова, Ю.Г. Духовно-нравственный потенциал русского народа / Ю.Г. Веселова. М., 2003.
3. Вильсон, Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / Г. Вильсон. –М.: «Когито-Центр», 2001.
4. Жарков, А.Д. Культурно-досуговая деятельность / А.Д. Жарков. – М.: Инфра-М, 2006. – 312 с.
5. Колязин, В. Ф. Карнавал в Германии и других немецкоязычных землях // Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу: Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего средневековья. – М.: Наука, 2002, с. 88–118.
6. Луков, В.А. Уличный театр / В.А. Луков // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение«. – 2013. – № 3 (май–июнь).
7. Петровский, Е.Н. Культурное наследие / Е.Н. Петровский. – М.,2001.
8. Семенова, Е.А. «Карнавальная революция» и «Уличная педагогика» / Е.А. Семенова // Педагогика искусства: электронный научный журнал – №3 2009.
9. Тарасов, Л.В. Идеологические аспекты анимации в России и за рубежом / Л.В. Тараосв// Вестник МГУКИ №2, 2010. – С. 116–122.
10. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: учеб.-метод. пособие / И.Б. Шубина – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 3. Работа театрального аниматора по написанию анимационного сценария.

Цель – применить полученные ранее теоретические знания и получить практические навыки по написанию сценария анимационной программы.
Результат: Сценарий анимационной программы на заданную тематику

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ

Разработка анимационного проекта с учетом представленных требований.

Проект - это ограниченное по времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов. Завершенность цикла проекта определяется тремя фазами: фазой проектирования, технологической и рефлексивной фазой, которые решают следующие задачи: создание анимационных программ, экономический просчет стоимости каждой программы, их реализацию, и, наконец, творческое воплощение запрограммированных анимационных мероприятий с последующим анализом.

При проектировании анимационной программы необходимо учитывать следующие *общие положения*:

- актуальность – значимость программы для современной аудитории, её соответствие потребностям, интересам участников; направленность на решение современных проблем;
- гуманитарность – направленность программы на раскрытие, реализацию гуманистических идей и её проведение с ориентацией на уважение к личности участников;
- полнота программы – наличие всех необходимых структурных элементов программы, достаточная степень проработанности, насыщенности и выраженности каждого компонента программы, в том числе, проработанность вариативного импровизационного компонента, создающего условия для развития событий программы в зависимости от выбора участников;
- целостность – единство и взаимосвязь всех структурных элементов программы и их упорядоченность, соразмерность, взаимосвязанность;
- новизна – наличие креативных (инновационных) подходов, нестандартных идей и режиссерского решения, обновленных приемов;
- эстетичность – гармоничность использованных художественных средств, наличие воздействия художественно-музыкального, образного решения программы, эмоциональный фон программы;
- игровая эффективность – качество игрового общения и деятельности, создание эмоционально-игровой атмосферы, включённость участников в игру;
- педагогическая эффективность – уровень достижения поставленных педагогических целей; наличие отдаленного результата, заложенного механизмом последействия.

При составлении проекта анимационной программы, педагогу - аниматору необходимо проработать следующие этапы:

<u>1 этап. Создание сценарного плана и сценария анимационной программы:</u>

Сценарный план – краткое изложение содержания действия, сюжетная схема, краткий перечень различных выступлений, концертных номеров, составляющих основную программу. В нем обозначен перечень элементов, фрагментов, событий в процессе их развития, персонажей, их отношения и движение.

Образец оформления сценарного плана.
Название:
Основная педагогическая задача:
Место и время проведения:
Действующие лица:
Блок 1. Время
Знакомство
Игровая легенда
Деление на команды
Блок 2…..
Этап 1. Игра «…»
Этап 2. Игра «…»
…..
Этап 7. Игра «…».
Блок 3….

Подведение итогов.

Награждение победителей.

Финал. Время.

Педагогические задачи анимационной программы должны быть направлены на познание, развитие, воспитание, вовлечение в культуру, в здоровый образ жизни. Местом проведения анимационной программы может быть футбольное поле, лесопарк, лесной массив, стадион, речной пляж, площадка с фонтаном, актовый зал, бассейн и т.д.

Сценарий – это развернутый план действий, включающий в себя разнообразнейшие элементы, каждый из которых имеет свое содержание и структуру. Сценарий анимационной программы представляет собой подробную литературно-драматургическую разработку темы, конфликта. В нем четко определяются игровые эпизоды, их последовательность, форма и время судейства, включение зрелищных заставок. Сценарий массового анимационного мероприятия специфичен. Эта специфика заключается в том, что это не просто художественное произведение, а развернутый план действий, включающий в себя разнообразнейшие элементы, каждый из которых имеет свое содержание и структуру.

Структура сценария содержит: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку и финал.

- Экспозиция (пролог) – экспонирует, предъявляет тему вечера, вводит зрителей в предлагаемые обстоятельства действия. Это ввод в действие, короткий рассказ о событиях предшествующих конфликту;

- Завязка – событие, с которого и начинается развитие действия;

- Развитие действия – самый долгий по времени отрезок действия, который может состоять из нескольких эпизодов, расположенных по - нарастающей с обязательным конфликтом**;**

- Кульминация – момент наивысшего эмоционального напряжения в развитии действия;

- Развязка – разрешение конфликта, победа одной из противоборствующих сторон;

- Финал – это своего рода эпилог, т.е. окончательное прояснение всех ситуаций, разрешение главных и побочных конфликтов.

Способы подбора материала для сценария:

Первый способ. Сценарист исследует факты, связанные с определенным событием (или рядом событий), формирует свою концепцию происшедшего или происходящего и пишет сценарий, создавая на основе изученного свой собственный текст.

Второй способ. Сценарист подбирает документы (тексты, аудио-видеоматериалы), художественные произведения или фрагменты из них (стихи, отрывки из прозы, вокальные, инструментальные и хореографические концертные номера) и в соответствии со своим замыслом стыкует их, используя, так называемый, эффект монтажа. Возникает сценарий, который называют компилятивным (компиляция, от лат. compilatio, - собирать).

Но чаще всего в драматургической работе присутствует смешанный вариант. В этом случае в сценарии наряду с авторскими текстами возникает документ, рядом с оригинальной песней - известный кинофрагмент.

Требования к отбору материала для сценария анимационной программы:

- Соответствие материала основным компонентам замысла (тема, идея, жанр, сценарный ход).

- Стилистическая совместимость материала. Речь идет о том, что в рамках одного сценария соседствование литературных текстов разных авторов почти всегда порождает безвкусицу. Причин этому несколько. Разный художественный уровень используемых произведений, приверженность поэтов и писателей к различным школам и направлениям, а главное - их авторская индивидуальность.

- Новизна используемого материала. Постоянно повторяющийся тематический канон (головой цикл праздников) приводит к тому, что из сценария в сценарий кочуют одни и те же литературные герои, фрагменты. Более того, после второго, третьего, четвертого выступления начинают «тускнеть» реальные герои. Все это приводит к стандартным драматургическим решениям, а значит и обесцениванию театрализованного представления.

- Художественный материал должен быть высокого качества. Не стоит злоупотреблять стихами из календарей, рассказами из второсортных газет и журналов.

- Документальный материал должен быть правдив. В первую очередь это касается сведений, которые добываются эксклюзивным путем. Здесь вступают в действие законы журналистики. По поводу каждого спорного факта следует выслушивать мнения нескольких

сторон, знакомиться с разными точками зрения. С известной долей осторожности следует относиться и к историческим свидетельствам.

Сбор материала и дальнейшая работа с ним зависят от замысла и способа создания драматургической основы театрализованного представления. Если задуман сценарий на оригинальную тему и весь текст его будет авторским, а способ создания аналогичен способу создания театральной пьесы (развитие драматургического конфликта от события к событию, воплощенное в сценических образах), отношения между творцом и «сырьем» традиционны. В основе работы живые наблюдения, изученная литература, собранные документы, переплавленные в горниле авторской фантазии. Совсем иные заботы возникают у сценаристов, решивших идти путем заимствования. Тогда персонажи, отдельные элементы сюжета, лексика фольклорных и литературных произведений становятся основой замысла. Этот способ, как ни странно, сегодня наиболее популярен. На площадки из русских сказок пришли: Иван-Царевич, Емеля, Василиса Премудрая, Баба-яга, Кощей Бессмертный, Леший, Водяной; из европейских: Белоснежка. Золушка, Красная Шапочка. На школьной эстраде хозяйничают персонажи детской литературы: Незнайка, старик Хоттабыч, Мэри Поппинс, Карлсон, лиса Алиса, кот Матроскин и т.д. Однако наиболее разнохарактерная и разнокачественная работа с материалом возникает тогда, когда сценаристу предстоит написать сценарий смешанного типа, где мирно уживаются авторские куски и чужие художественные или документальные тексты. В таком случае главным методом работы становится монтаж.

Особая роль в сценарии отведена поэзии. Поэтическое слово - эмоционально наиболее насыщенно. Недаром его родословная восходит к молитве, заклинанию, заговору, плачу. Поставленное в контекст сценария, оно способно оживить смежные тексты, усилить их воздействие на зрителя в силу того, что обращается к самым потаенным уголкам его души; оно создает необходимое настроение, задает тональность. Поэтическое произведение, насыщенное тропами, часто подсказывает сценарный ход. Стихотворная метафора создает дополнительный смысловой ряд. Ритмически и звуковое организованное (а значит, резко выделяющееся среди прозаического текста), поэтическое слово, выполняет в сценарии функцию композиционного обрамления, зачастую оно начинает эпизод и венчает его.

2 этап. Техническая подготовка анимационной программы:

- Подбор материальных пособий, закупка инвентаря; подготовка декораций, костюмов, реквизита;оформление сцены, зала, помещения

- Изготовление фонограмм, презентаций, видеофильмов; установка звуковой и световой аппаратуры, других технических средств;

- Аренда помещения и транспорта для перевозки технических средств (при необходимости).

- Проведение репетиций: пробной, рабочих и генеральной, **о**бучение правилам игр.

- Калькуляция стоимости анимационной программы, которая складывается из следующих статей расходов (таблица 1).

Таблица 1. Калькуляция полной стоимости анимационной программы

№ п/п	Статьи расходов	Сумма, руб.
1	Материальные комплексные издержки: - костюм … -	
2	Расходные материалы на программу: - призы …	
3	Трудовые затраты: - работа ведущего …	
4	Внепризводственные расходы: - реклама …	
5	Аренда помещения	
6	Аренда транспорта	
7	Полная стоимость анимационной программы	

3 этап. Творческое воплощение анимационной программы

Содержание третьего этапа составляет непосредственное проведение анимационной программы в назначенное время и в назначенном месте, в ходе которого необходимо соединить

усилия всех участников процесса и решить поставленные задачи и сверхзадачи. Желательная видео- и фотосъемка анимационной программы.

При реализации данного этапа очень важно найти правильные каналы стимулирования действий аудитории, пути активизации участников программ. Ведущими средствами активизации выступают сценарно – режиссерское решение, образность, компоненты психологического воздействия, стимулирующих внутренний настрой зрителей и участников. Главная задача – превратить зрителей в непосредственных участников программы. При этом основными приемами активизации аудитории являются:

- психологическая активизация, которая воздействует на подсознание личности, вызывая различные ассоциативные цепочки, связывающие мероприятие с реальными событиями, происходившими с участником когда-то в жизни;
- вербальная активизация, которая предоставляет участникам возможность для словесного самовыражения;
- физическая активизация, которая дает участникам возможность реализовать в той или иной мере свой физический потенциал;
- художественная активизация, которая стимулирует творческое и репродуктивное воображение, эмоциональную сферу участников.

Для этого используют различные сценарные ходы и решения. Это могут быть вопросы, обращенные к залу, коллективное исполнение песен, разбрасывание в зале листовок, выход актеров в зрительный зал. В качестве приема, активизирующего аудиторию анимационных программ, специалисты используют и так называемую подсадку. Прием заключается в следующем: в зрительном зале находятся несколько аниматоров, которые задают ведущим заранее подготовленные вопросы, вступают с ними в спор, побуждая зрителей высказать свое мнение о вопросах, затрагиваемых в программе.

4 этап. Анализ анимационной программы.

Если принять, что основной целью анимационных программ является решение поставленных педагогических задач, то критерий «педагогическая эффективность» можно считать наиболее значимым. Очевидно, что педагогическая эффективность анимационной программы зависит от качества ее разработки и реализации. Разрабатывая целевой блок, его необходимо разворачивать от целей высшего порядка к задачам и к ожидаемому результату, методам его отслеживания.

На этапах контроля и анализа для оценки качества проведения анимационных программ можно выделить следующие критерии оценки, которые были получены в результате анкетирования и бесед с участниками анимационных программ, педагогами, студентами:

- Актуальность и востребованность программы;
- Соответствие содержания программы тематике и целевой аудитории, ее целостность;
- Культурная и социальная ценность;
- Оригинальность идеи и творческого замысла;
- Информативность и многоплановость программы;
- Интерактивность, вовлечение (участие) зрителей в программу с четким и правильным объяснением сюжета;
- Разнообразие методов осуществления программы, разнообразие игровых форм, использование приёмов активизации зрительской аудитории;
- Зрелищность и эстетичность художественного и музыкального оформления программы, костюмов
- Исполнительское мастерство (культура речи, движение), эмоциональный настрой аниматоров, умение работать с игровым реквизитом, атрибутикой.

При оценке деятельности необходимо иметь в виду возможность или необходимость корректировки концепции, тактических целей, анимационных программ и методик в соответствии с реальными обстоятельствами и результатами деятельности и анализа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Дайте определение понятию «социально-культурная анимация».
- В чем заключаются задачи театральной анимации?

- Назовите основные принципы театральной анимации.
- Обозначьте основные направления и процессы театральной анимации.
- В деятельности каких театров впервые отражаются принципы театральной анимации?
- Кем из реформаторов театра было положено начало движения театральных аниматоров?
- В чем заключается основное содержание деятельности лирического театра Джорджо Стрелера?
- Кем были заложены идеи народного театра?
- В деятельности какого театра в наибольшей степени отражены черты постмодернистского искусства?
- Перечислите основные технологии театральной анимации.
- Назовите основные этапы технологического процесса театральной анимации.
- В чем заключается суть метода театрализации?
- Перечислите основные виды театрализации.
- Что относится к ведущим выразительным средствам театрализации?
- Дайте определение понятиям «клоунада», «антре», «клоунское мышление».
- Какие возможности имеет клоунада для использования в анимационной программе?
- Дайте определение понятию «театральность».
- Дайте определение понятию «игра», назовите основные компоненты игры.
- Приведите одну из имеющихся классификаций игр.
- Дайте определение понятию «социализации», назовите основные этапы социализации.
- Перечислите факторы, оказывающие влияние на процесс социализации.
- Назовите основные формы анимационных программ, направленных на преодоление трудностей социализации.
- В какой стране берет свое начало история театрального здания и сценической техники?
- Когда и где впервые в истории театральные представления стали даваться в закрытом помещении?
- Какой вид театрального искусства относится к самому древнему?
- В чем заключается особенность средневекового театра?
- Перечислите основные варианта устройства средневековой сценической площадки.
- Назовите исторические формы уличных театров.
- В чем заключается замысел В.Э. Мейерхольда по трансформации сценического пространства.
- Назовите основные принципы организации уличного театра
- Когда в России состоялся первый театральный фестиваль уличных театров, кем он был организован?
- Назовите базовые элементы перформанса.
- В чем заключается новизна и ценность перформанса?
- В чем заключается отличие флеш-моба от смарт-моба?
- Когда и где состоялся первый в истории флеш-моб?
- Назовите основные принципы организации флеш-моба
- В чем заключается главная задача хэппенинга?
- Кто является основоположник хэппенинга?
- В чем заключается основное содержание арт-движения «флуксус»?
- Когда и где организуются первые карнавальные шествия?
- Что является основным признаком праздника карнавального типа по мнению М. М. Бахтина?
- В каких формах театральная анимация может быть представлена в туризме?
- От каких факторов зависит процесс восприятия анимационных программ?
- В чем состоит идейно-тематическая основа сценария анимационного мероприятия?
- Назовите приемы активизации аудитории в реализации анимационной программы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс, представляющий объем теоретических и практических знаний, необходимых для работы в учреждении культуры. Лекции, семинарские и домашние задания ориентированы на самостоятельность мышления студентов, знание ими нормативно-правовых документов,

которыми регламентируется деятельность в сфере культуры и искусства, умение применять утвержденные в них положения на рабочем месте.

. Задания необходимо по мере возможности дифференцировать применительно к рабочему месту слушателей — это обеспечивает индивидуализацию обучения, лучшее осмысление и применение материала.

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 дисциплин (Основы государственной культурно политики РФ, Культурология, Экономика культуры, Информационные технологии). Курс дает материал обобщающего характера. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание законодательных актов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение курса облегчено постоянно обновляемыми информационно-правовыми системами и изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения по вопросам нормативно-правового регулирования сферы культуры и искусства. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока в отраслевых электронных ресурсах. При изучении курса необходимы:

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

а) дайджесты к семинарам;

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

в) структурно-логические схемы и таблицы;

г) выполнение 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.

Каждый обучающийся составляет терминологический словарь по всему курсу в отдельной тетради. Источники: нормативно-правовые акты, терминологические словари по юриспруденции и праву, справочники, учебники и учебные пособия.

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Интернет-ресурсы:

1..http://snova-prazdnik.ru/oformlenie-zala-vozdushnymi-sharami/

2.Проект «Игротека» [Электронный ресурс] // URL http://www.cdk-ufa.ru/?p=pohod
3. Социология досуга. Учебный терминологический словарь КемКУКИ. - 2012: // URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227737
4. Шарики-линкинг- https://www.mfpoisk.ru/marketing/info/chto-takoe-shary-linkingi/
5.Твистинг-http://proprazdniki.com/podgotovka-k-prazdniku/inter-er-i-dekor/girlyanda-iz-sharov-svoimi-rukami-prostoy-sposob-ukrasit-torzhestvo.html
6.Каталог фигурок для твистинга- http://www.perepelukov.ru/catalog_list.php?id_razdel=15
7.Профессия аниматор.- http://enjoy-job.ru/professions/animator/
8. Организация детского досуга- https://mirznanii.com/a/131346/organizatsiya-detskogo-dosuga
9. Принципы организации детского досуга- http://5fan.ru/wievjob.php?id=27804

7.2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

1. Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет.
2. Программное обеспечение: пакет программ Microsoft Office (MC Word, MS Excel, MS Power Point), браузер (например, Mozilla Firefox).
3. Система библиографических изданий различного типа в вида в печатной форме.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

1.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Специальные помещения укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе дисциплины.