К.С. ФРАНК

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИСПОЛНИТЕЛЕМ И КОЛЛЕКТИВОМ В РЕЖИССУРЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

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

УТВЕРЖДАЮ:

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / _____
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

К.С. ФРАНК

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИСПОЛНИТЕЛЕМ И КОЛЛЕКТИВОМ В РЕЖИССУРЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

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

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечить овладение методикой работы с исполнителем и коллективами в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Является дисциплиной обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями:

ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики

ОПК 3.1. Знать: - номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную деятельность; - требования профессиональных стандартов и правила профессиональной этики.

ОПК 3.2. Уметь: - адекватно оценивать результаты своей профессиональной деятельности на основе требований профессиональных стандартов и норм профессиональной этики.

ОПК 3.3. Владеть: - навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной этики; - навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального поведения

ПК-4 владение основными формами и методами организации учебного процесса для всех категорий населения с применением средств культуры, искусства и спорта, педагогическое руководство творческим

ПК 4.1. Знать: сущность, предмет, цели и задачи образования в сфере театрализованных представлений и праздников, его взаимосвязи с различными отраслями педагогической науки; основные направления (концепции) и исследователей в области режиссуры театрализованных представлений и праздников; основные средства, приемыметоды и факторы воспитания; формы и методы педагогического руководства творческим коллективом;

ПК 4.2. Уметь: объяснять содержание и тенденции развития основных форм и методов образования в сфере театрализованных направлений и праздников; выявлять взаимосвязи форм и методов в области образования; высказывать оценочное суждение о педагогических формах и методах педагогики и потенциале их использования в современном образовании; использовать теоретические знания применительно к практике руководства творческим коллективом.

П.К. 4.3. Владеть: методами психолого-педагогического воздействия на участников театрализованных представлений и праздников; технологией и методикой разработки и проведения развивающих форм театрализованных представлений и праздниковв учреждениях культуры, образования, социальной сферы; методами организации и проведения различных форм переподготовки и повышения квалификации работников культуры коллективом

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

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

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

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

ПК-11 готовность к организации художественно- просветительской деятельности и к художественному руководству творческими коллективами и учреждениями культуры, осуществляющими культурно-зрелищную деятельность

ПК 11.1. Знать: основные понятия художественно- просветительской деятельности работников учреждений культуры, её основные цели, задачи, виды в области организации театрализованных представлений и праздников

ПК 11.2. Уметь: планировать художественно-просветительскую деятельность коллективов учреждений, осуществляющих культурно-зрелищную деятельность, контролировать ход ее реализации, давать оценку структуре и содержанию художественно- творческих проектов.

ПК-11.3. Владеть: навыками работы художественного руководителя творческого коллектива и готовность организовать художественно- просветительскую деятельность учреждений культуры, образования, спорта.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по очной форме обучения					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Семинары	Практические	Практическая подготовка	Самостоятельная работа	
1	Раздел 1. Методика организации работы режиссера с исполнителем и коллективами	6	1-12	16	6	2		20	Контрольная работа; зачет
		7	1-18	16	8	8		20	Зачет
2	Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с исполнителями	8	1-5	8	6	6	4	24	Реферат; экзамен
			Всего: 144	**40**	**20**	**16**	**4**	**64**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в (часах)						Формы текущего контроля успеваемости. Форма промежуточной аттестации.
				всего	лекции	семинары	практические	Практическая подготовка	самостоятельная работа	
	Раздел 1. Методика организации работы режиссера с исполнителем и коллективами									
1	Особенности работы режиссера театрализованных	6	1-12	**44**	16	6	2		20	Контрольная работа;

	представлений с руководителями творческих коллективов и с исполнителями номеров и эпизодов театрализованного представления, концерта									зачет
2	Методика работы с ведущим, конферансье театрализованного представления, концерта	7	1-9	**28**	8	4	4		10	
3	Репетиция как воспитательный и творческий процесс	7	10-18	**28**	8	4	4		10	Зачет
	Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с исполнителями									
4	Компетентностный подход к репетиционному процессу, как основа деятельности режиссера театрализованных представлений	8	1-2	**16**	4	2	2		8	
5	Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных и праздничных форм	8	3-4	**16**	2	4	2		8	
6	Организационно-административная деятельность режиссера по созданию штабов и административных групп	8	5	**12**	2		2	4	8	Реферат; экзамен
				144	**40**	**20**	**16**	**4**	**64**	

Раздел 1. Методика организации работы режиссера с исполнителем и коллективами

Особенности работы режиссера театрализованных представлений с руководителями творческих коллективов и с исполнителями номеров и эпизодов театрализованного представления, концерта

Виды и жанры художественных номеров. Режиссура номера разговорного жанра. Монолог как драматический номер. Мизансцена монолога. Поза как мизансцена в монологе. Специфические функции режиссерских приемов. Определения задач и сверхзадач. Совместная работа режиссера с исполнителем в репетиционном процессе - поиск мизансцен и средств выразительной подачи номера.

Методика работы с ведущим, конферансье театрализованного представления, концерта

Жанр – (фр. – род, вид, образ действий, манер) исторически сложившаяся совокупность специфических свойств произведения (а эстраде - номера), его содержания и формы. Чем богаче и разнообразнее концерт по жанрам, тем он ярче и интереснее. Деление эстрадных жанров на четыре группы: разговорная, музыкальная, хореографическая, оригинальная. Номера разговорного жанра: конферанс, реприза, каламбур, интермедия, миниатюра, скетч, эстрадный фельетон, эстрадный монолог, музыкальный фельетон, мелодекламация, и др. Конферанс. Родоначальником конферанса в России был артист Московского Художественного театра – Никита Федорович

Балиев, создатель в 1908 году театра-кабаре «Летучая мышь». Конферансье (фр-докладчик). Артист эстрады объявляющий и выступающий перед публикой, в промежутках между номерами, объединяющий разнородные номера в единое целое, подготовляющий аудиторию к восприятию номера. Поведение конферансье на сцене и текст его реплик носят обычно комедийный характер. Задачи конферансье.1. Подготовить аудиторию к восприятию номера, помочь ей лучше понять и оценить исполнение, создать в зале благоприятный настрой к нему, добиться, чтобы каждый номер имел успех.2. Подать номер – т.е. максимально ярко и одинаково выгодно преподнести, как известного артиста, так и дебютанта. 3. Установить со зрителями контакт.4. Создание атмосферы непринужденного общения и доверия. Помогает конферансье предстать перед зрителями не только посланником актеров, но и радушным хозяином.5. Конферансье должен не просто заполнять паузу, которая по той или другой причине может возникнуть в ходе концерта (надо убрать рояль, установить деталь оформления и др.), но и сделать ее незаметной, неощутимой для зрителей. Характеристика конферансье. Интересный, веселый и остроумный собеседник, вносящий разрядку в те моменты концерта, когда внимание зрителей притупляется от утомления.6. Шутки, репризы конферансье должны быть остроумны и затрагивать проблемы, волнующие зрителей. Необходимо хорошо знать чем живет пришедшая на концерт публика.7. Главная. Связывать в одно целое самые различные и разнохарактерные по жанру номера. Затушевать слабые места в программе, выделить сильные, приспособить весь арсенал своих острот в помощь данному номеру, данной программе.8. Заботиться о нарастании ритма концерта. Очень плохо, когда первое отделение концерта ведет один конферансье, а второе – другой.9. Стремится по возможности не демонстрировать свой талант, свои способности, а четко выполнять свои главные задачи. Особенности К.1. Сочиняет текст сам для себя, или в соавторстве с профессиональным литератором.2. Конферансье всегда выступает «от собственного имени». Манера выступления конферансье носит характер сиюминутной импровизации. 3. Ведение концерта требует от К.: актерского мастерства, владения словом, ощущения зрителя, пришедшего на данный концерт. Образ конферансье. Найти свою манеру ведения концерта. Варианты образов К. Первый. Образ восторженного человека, которому нравятся все без исключения номера. Второй. Скептик. Он ко всему относится с недоверием. Третий. Лентяй. Ему не хочется возиться с концертом, объявлять исполнителей. Четвертый. До отчаяния боится публики. Он вообще всего боится. Пластика конферансье.

Репетиция как воспитательный и творческий процесс

Методика организации репетиционного процесса. Разработка графиков репетиции. Постановочная функция режиссера: работа с исполнителями, разработка мизансцен, работа по повышению художественного уровня публицистического представления

Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с исполнителями

Компетентностный подход к репетиционному процессу, как основа деятельности режиссера театрализованных представлений

Художественно-творческая, режиссерско-постановочная, организационно-управленческая и просветительская деятельности режиссера театрализованных представлений. Постановочные возможности и выразительные средства. Музыкально-теоретическая компетенция. Специфика бытования музыки в театрализованном представлении; Особенности музыкальной драматургии в театрализованном представлении и драматургические функций музыки. Знание, понимание и апеллирование основными музыкальными понятиями, необходимыми для осуществления музыкально-постановочной деятельности. Средства музыкальной выразительности. Практико-постановочная компетенция. Социально-ценностная компетенция.

Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных и праздничных форм

Методика – целесообразность способов достижения результата. Конструирование и организация (реализация) какой-либо деятельности. Различные уровни методики. Масштабность практической деятельности и видения процесса.

Организационно-административная деятельность режиссера по созданию штабов и административных групп

Создание оргкомитета, куда должны войти люди, реально на что-то влияющие (представители власти, руководители госучреждений, финансисты, спонсоры). Создание организационно – постановочной группы. Постановка цели и прогнозирование результатов. Определение формы проведения программы, места и времени. Разработку подробного плана подготовки и проведения концерта. Сроки подготовки, персональная ответственность. Затраты, необходимые для осуществления задуманного. Смета расходов. Работу с творческими коллективами (подбор исполнителей, проведение рабочих репетиций, монтировочных и генеральной). Подготовка сценических площадок, их оформление. Подбор и изготовление реквизита и костюмов, поиск музыкального решения замысла программы и работа с техническими средствами, работу над видеорядом (использование кино, видео, слайдов), работа с рекламой. Привести в порядок территорию, на которой оно происходило. Вернуть владельцам аппаратуру, реквизит, декорации, костюмы. Окончательный расчет с гостиницей, с автотранспортным предприятием, оплата работы звукорежиссера, режиссера, художника по свету и т.п. Обсуждение и анализ проведенного мероприятия.

5.2. Практические занятия.

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Тема 2. Театральная этика К.С.Станиславского.

Тема 3. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.

Тема 4. Режиссер и его функции в театрализованных представлениях и праздниках.

Тема 5. Методы работы с отдельными исполнителями и коллективами в процессе репетиции номера.

Тема 6. Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников.

Тема 7. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Тема 8. Методика организации репетиционного процесса в постановке массового праздника.

Тема 9. Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и празднике.

Тема 10. Композиционное построение праздника.

Тема 11. Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

5.2.1 Практическая подготовка

Тема . Работа режиссера с исполнителями над номерами разнообразного жанра.

5.3. Семинарские занятия.

1. Частная методика и конкретная методика.
2. Общая методика – программа действия в соответствующих условиях.
3. Общая методика подготовки концерта и ее деление на этапы
4. Директор программы, режиссер, художник-оформитель, звукорежиссер, заведующий постановочной частью, администратор.

5.4. Самостоятельная работа

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

График СРС

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
	Раздел 1. Методика организации работы режиссера с исполнителем и коллективами				

1	Особенности работы режиссера театрализованных представлений с руководителями творческих коллективов и с исполнителями номеров и эпизодов театрализованного представления, концерта	Подготовка конспекта, подготовка к семинарскому занятию, подготовка к практическому занятию, подготовка контрольной работы, подготовка к зачету	1-12 неделя	6	20
2	Методика работы с ведущим, конферансье театрализованного представления, концерта	Подготовка конспекта, подготовка к семинарскому занятию, подготовка к практическому занятию	1-9 неделя	7	10
3	Репетиция как воспитательный и творческий процесс	Подготовка конспекта, подготовка к семинарскому занятию, подготовка к практическому занятию, подготовка к зачету	10-18 неделя	7	10
	Раздел 2. Функции и задачи режиссера в работе с исполнителями				
4	Компетентностный подход к репетиционному процессу, как основа деятельности режиссера театрализованных представлений	Подготовка конспекта, подготовка к семинарскому занятию, подготовка к практическому занятию	1-2 неделя	8	8
5	Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных и праздничных форм	Подготовка конспекта, подготовка к семинарскому занятию, подготовка к практическому занятию	3-4 неделя	8	8
6	Организационно-административная деятельность режиссера по созданию штабов и административных групп	Подготовка конспекта, подготовка к практическому занятию, подготовка реферата, подготовка к экзамену	5 неделя	8	8
				Итого по дисциплине	**64**

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

Вопросы зачета

1. В чём сущность системы К.С. Станиславского, какие качества формируются при овладении данным методом?
2. Роль внимания в развитии творческих способностей.
3. Основные виды и круги внимания.
4. Что такое «внутреннее видение», «второй план»?
5. «Мизансцена – язык режиссёра».
6. Роль. Понятие роли.
7. Развитие эмоциональной природы человека. Эмоции и чувства в сценическом творчестве.
8. Упражнения, тренирующие навыки фантазирования, развития творческого воображения.

9. Развитие эмоциональной природы человека. Эмоции и чувства в сценическом творчестве.
10. Тренинг как способ развития творческих способностей группы.
11. Драматерапия как инструмент решения конфликтов и способ самовыражения.
12. Работа над образом.
13. К.С. Станиславский об основных функциях режиссера.
14. Основные стадии актерского искусства.
15. Понятие «система Станиславского».
16. Режиссура как профессия.
17. Этические требования К.С. Станиславского к актеру.
18. В.И. Немирович-Данченко о профессии режиссера.

.

Вопросы экзамена

1. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке: место действия.
2. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке: понятие, тема, идея.
3. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке: выразительные средства.
4. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке: образное решение пространства.
5. Номер в театрализованном представлении: мезансценирование.
6. театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке: актерский состав и коллективы. Эстрадные жанры.
7. Номер в театрализованном представлении: разножанровость.
8. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке: цирковое искусство.
9. Номер в театрализованном представлении: роль документального материала.
10. Подготовка к созданию театрализованных представлений.
11. Номер в театрализованном представлении: понятие о трюке.
12. Номер в театрализованном представлении: активация зрительского восприятия.
13. Работа с художником по свету.
14. Тема и идея представления.
15. Работа с видеорежиссерами.
16. Темпо-ритм представления.
17. Работа с балетмейстером.
18. Монтаж.
19. Работа режиссера по цирку.
20. Полифония.
21. Работа с режиссером по спорту.
22. Монтаж аттракционов.
23. Работа с постановщиком трюков.
24. PR – акция.
25. Работа с пиротехниками.
26. Идеологическая составляющая театрализованного представления.
27. Монтажный лист.
28. Тендер.
29. Графики работ.
30. Заявка.
31. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке: армия.

Тематика рефератов

1. Основные функции исполнителей в МТПиП
2. Чем заменяется литературный текст в МТПиП
3. По какому принципу делится масса на группы

4. Как строится репетиция под счет и под музыку.
5. Репетиция на плане и на местности
6. Приемы выделения солиста в массе
7. Приемы работы со зрителями
8. Монтажные листы и личные партитуры
9. Что такое резервные номера и резервные репетиции
10.Технология проведения сводной репетиции
11.Организация площадки
12.Технология проведения генеральной репетиции.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Гончарук, А.Ю. Актерское мастерство и основы режиссуры : монография / А.Ю. Гончарук ; Российский государственный социальный университет, Высшая школа музыки им. А. Г. Шнитке (Институт). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 212 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9126-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457829

2. Павлов, А.Ю. Как написать хороший сценарий: советы начинающим сценаристам / А.Ю. Павлов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 69-72. - ISBN 978-5-4475-5467-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: Павлов, А.Ю. Как написать хороший сценарий: советы начинающим сценаристам / А.Ю. Павлов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 399 с. : ил. - Библиогр.: с. 69-72. - ISBN 978-5-4475-5467-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375584

7.1.2. Дополнительная литература

1. Ахметгалеева, З.М. Психология творчества в театрализованном представлении : учебно-методическое пособие / З.М. Ахметгалеева ; Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра педагогики и психологии. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - 92 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5- 8154-0311-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438290

2. Сударчикова, Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства / Л.Г. Сударчикова ; науч. ред. Е. Кузьмина. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2014. - 377 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1968-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363750 3. Учебный театр : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств», Институт театра, Кафедра театрального искусства и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 48 с. : табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275537

7.2.1. Методические материалы и материалы по видам занятий

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Введение. Основные цели и задачи курса.

Сверхзадача единого драматургического замысла театрализованного представления и праздника.

Тема 2. Театральная этика К.С.Станиславского.

«Требования студийного такта». Чувство гражданской ответственности. Чувство ответственности перед коллективом и перед самим собой.

Тема 3. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.

Творчество и творческая деятельность. Творческая деятельность с отдельными исполнителями. Новаторство в режиссерском искусстве.

Выражение новаторства в конце творческого процесса. Новое как предмет изображения или сторона этого предмета. Новое в произведении как существенное для общества. В поисках новых форм из прошлого русского искусства. Идейно-воспитательный эффект нового прогрессивного.

Тема 4. Режиссер и его функции в театрализованных представлениях и праздниках.

Обеспечение художественного уровня спектакля, театрализованного представления и концертных программ. Функции контроля за соблюдением творческой и трудовой дисциплины художественным и артистическим персоналом. Проведение репетиций и выпуск постановок. Обеспечения художественного уровня постановок.

Тема 5. Методы работы с отдельными исполнителями и коллективами в процессе репетиции номера.

Работа над номером и эпизодом целостного сценического произведения. Кратковременность как основной фактор, определяющий специфику номера. Идейно-тематическая завершенность номера.

Тема 6. Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников.

Постановка отдельных эпизодов и массовых сцен. Особенности работы главного режиссера с режиссерско-постановочной группой.

Тема 7. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Методы театрализации.

Тема 8. Методика организации репетиционного процесса в постановке массового праздника.

Составления графиков репетиции. Разработка репетиционного постановочного плана.

Тема 9. Особенности режиссуры массовых сцен в театрализованном представлении и празднике.

Организация репетиционного процесса массовых сцен в театрализованном представлении и массовом празднике.

Тема 10. Композиционное построение праздника.

Упражнение. Разработка композиции театрализованного представления.

Тема 11. Монтаж как творческий метод в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

Монтаж как метод создания художественного образа.

Практическая подготовка

Тема. Работа режиссера с исполнителями над номерами разнообразного жанра.

Постановка номера к мероприятию Отдела НКиД СГИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

На семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе. По материалам темы занятий целесообразно выдавать студенту домашнее задание и на последнем занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по

текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ. Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы с оригинальными текстами, способностей к их анализу. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1 . Театральная этика К.С. Станиславского.

План: 1. Этическое воспитание режиссера как необходимая часть профессионального воспитания. 2. Учение К.С.Станиславского о театральной этике. 3. Воспитание высокого художественного вкуса. 4. Манеры поведения, стили приемы актеров на сцене. 5. Чувство гражданской ответственности.

Вариант 2. Специфика режиссуры как вида творческой деятельности.

План: 1. Творческая деятельность с отдельными исполнителями. 2. Новаторство в режиссерском искусстве. 3. Новое как предмет изображения или сторона этого предмета. 4. Новое в произведении как существенное для общества 5. Идейно-воспитательный эффект нового прогрессивного

Вариант 3. Режиссер и его функции в театрализованных представлениях и праздниках.

План: 1. Руководство сценическим поведением актера. 2. Функции руководство художественным и артистическим персоналом. 3. Формирование состава постановочной группы и исполнителей. 4. Обеспечение художественного уровня спектакля, театрализованного представления и концертных программ. 5. Функции контроля за соблюдением творческой и трудовой дисциплины художественным и артистическим персоналом. 6. Проведение репетиций и выпуск постановок

Вариант 4. Методы работы с отдельными исполнителями и коллективами в процессе репетиции номера

План: 1. Специфика работы режиссера с отдельными коллективами в процессе репетиции номера. 2. Работа над номером и эпизодом целостного сценического произведения. 3. Развитие драматического действия средствами вокальной и инструментальной музыки, танца, пантомимы. 4. Роль номера в развитии характера и сюжета. 5. Идейно-тематическая завершенность номера.

Вариант 5. Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников.

План: 1. Композиция сценического пространства - мизансцены. 2. Работа над мизансценами массовых сцен в соответствии с режиссерским замыслом. 3. Постановка отдельных эпизодов и массовых сцен. 4. Особенности работы главного режиссера с режиссерско-постановочной группой. 5. Организация репетиционного процесса массовых сцен в театрализованном представлении и массовом празднике.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского

занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Психология и педагогика», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины «Психология и педагогика» предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения

понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока. При изучении курса необходимы:

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

а) дайджесты к семинарам;

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

в) структурно-логические схемы и таблицы;

г) выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

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

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

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

7.2.2. Информационно-программные средства

Праздник как историко-культурный феномен [Эл. ресурс] // URL: http://mipt.ru/education/chair/liberal_arts/courses/history/shemyakin_new.php

Театр игры [Эл. ресурс] // URL: http://www.teatr-igry.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Специализированные аудитории

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий;

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

комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей; электронные издания.

8.2. Учебно-лабораторное оборудование

компьютер, мультимедийный проектор, экран

видеоматериалы, аудиозаписи

зрительный зал со сценой (эстрадой);

световое, звуковое и другое техническое оборудование сцены;

музыкальные инструменты;

театральный реквизит.