

**Московский государственный институт культуры
Центр дополнительного образования**

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной переподготовки
«Режиссура театрализованных представлений и праздников»**

Цель: формирование профессиональной компетентности в области режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Срок обучения: 5 семестров

Режим занятий: заочная форма обучения

№	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе			Форма контроля
			лекции	практич. занятия	самост. работа	
1.	Основы режиссуры	22	10	6	6	зачет
2.	Режиссура театрализованных представлений	100	38	30	32	зачет
3.	Мастерство актера	36	18	6	12	зачет
4.	Основы драматургии	36	18	6	12	экзамен
5.	Сценарное мастерство	72	12	36	24	экзамен
6.	Музыка в театрализованном представлении	90	46	14	30	зачет
7.	Техника и технологии сцены	32	16	-	16	зачет
8.	Сценография (в том числе художественное оформление)	54	12	24	18	экзамен
9.	Хореография в театрализованном представлении	60	-	36	24	зачет
10.	Сценическое движение	36	-	24	12	зачет
11.	Пластика и пантомима	36	-	24	12	зачет
12.	Практика режиссерских постановок на открытом воздухе	54	12	24	18	экзамен
13.	Практика режиссерских постановок в закрытых помещениях	54	12	24	18	экзамен
14.	Основы продюсерского мастерства	32	16	-	16	зачет
15.	Технические средства и новейшие сценические технологии	36	18	6	12	зачет
16.	Спецэффекты в режиссуре ТП	36	18	6	12	зачет
17.	История праздничной культуры	36	18	6	12	зачет
18.	История эстрадно-циркового искусства	32	16	-	16	зачет
19.	Работа режиссера с режиссерско-постановочной группой	36	18	6	12	зачет
20.	История зарубежного и отечественного шоу-бизнеса	32	16	4	12	зачет
21.	Работа с исполнителем и коллективами	32	12	4	16	зачет
22.	Фандрайзинг	36	12	12	12	зачет
23.	Подготовка и защита итоговой аттестационной работы	16	-	4	12	итоговая аттестация
Итого		1006	338	302	366	

Директор ЦДО

В.С. Садовская

Московский государственный институт культуры

Центр дополнительного образования

**Режиссура театрализованных представлений и
праздников**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ**

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование

Трудоемкость обучения: 1006 часов

Форма обучения: заочная

Режим занятий: с частичным отрывом от производства

г. Химки –2025

1. Общая характеристика программы

Программа профессиональной переподготовки (далее ППП) «Режиссура театрализованных представлений и праздников», реализуемая в Московском государственном институте культуры, разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников (далее ФГОС ВО) и с учетом квалификационных требований (указанных в едином квалификационном справочнике) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

ППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации программы, оценку качества освоения программы по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные средства и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

1.1 Цели и задачи программы профессиональной переподготовки

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения **новых видов профессиональной деятельности**:

- технологическая;
- организационно- управленческая;
- проектная;
- режиссерско-постановочная.

Цель:

- Освоение **новых видов профессиональной деятельности** и развитие профессиональных компетенций в области режиссуры театрализованных представлений и праздников, подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов сферы театрализованных представлений, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни общества;

- получение системных дополнительных знаний, практических умений, навыков, для осуществления новых видов деятельности.

Задачи:

- Создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области и совместную образовательную деятельность слушателя, и педагога;

- Подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование информационных ресурсов для удовлетворения

общекультурных, образовательных и профессиональных потребностей общества;

- Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в данной области;

- Ориентация слушателей на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

2.1. Область профессиональной деятельности

Культура и искусство (в сфере режиссуры театрализованных представлений и праздников).

В число организаций профессиональной деятельности входят:

государственные и негосударственные организации (учреждения);

учреждения культурно-досугового типа, дома культуры, клубы, культурные центры различных форм собственности, учреждения, осуществляющие массовую культурно-воспитательную работу, разработку внедрение инновационных технологий режиссерско-творческой деятельности всех категорий населения;

многофункциональные учреждения (культурно-спортивные комплексы), рекреации, туризма.

2.2. Объекты новой профессиональной деятельности

Объектами новой профессиональной деятельности выпускников по программе «Режиссура театрализованных представлений и праздников» являются:

государственные учреждения и негосударственные организации, общественные объединения, учреждения культурно-зрелищного вида, культурно-спортивные комплексы, стадионы, дворцы культуры, дворцы спорта, концертные залы, культурно-досуговые центры различных форм собственности и другие учреждения, осуществляющие культурно-зрелищную деятельность, разработку и внедрение инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников для всех категорий населения;

многофункциональные учреждения (зрелищно-культурные центры, культурно-спортивные комплексы), учреждения и организации арт-индустрии, парки культуры и отдыха, архитектурные ансамбли, музеи-заповедники, ландшафтные площадки;

средства массовой информации и учреждения, осуществляющие культурно-зрелищную деятельность (издательства, выставочные комплексы, культурно-развлекательные центры);

процессы арт-менеджмента, режиссуры и продюсирования театрализованных представлений и праздников, культурно-зрелищных объектов, арт-индустрии и других форм праздничной культуры;

процессы творческо-производственной деятельности учреждений и организаций культуры, искусства и спорта;

процессы художественно-творческого руководства деятельностью учреждений культуры, искусства и спорта;

различные виды, формы и жанры театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры;

технологии режиссерского и сценарного творчества в процессе постановки театрализованных представлений, художественно-спортивных праздников и других форм праздничной культуры;

процессы продюсирования и режиссуры театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры с применением художественно-образных и других выразительных средств в режиссерском творчестве;

инновационные процессы и явления в практике развития режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

спортивно-реабилитационные учреждения;

процессы обеспечения организации и проведения театрализованных представлений и праздников для всех категорий населения;

общеобразовательные организации и образовательные организации дополнительного образования детей, обеспечивающие организацию культурно-зрелищных проектов для детей, подростков и юношества с

применением средств культуры, искусства и спорта;

профессиональные образовательные организации и организации дополнительного профессионального образования в сфере культуры, искусства и спорта.

2.3. Новые виды профессиональной деятельности

технологическая;

организационно- управленческая;

проектная;

режиссерско-постановочная.

2.4. Задачи новой профессиональной деятельности выпускника с учетом квалификационных требований (указанных в едином квалификационном справочнике) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей режиссера театрализованных представлений и праздников:

- Осуществляет режиссерско-постановочную работу массовых представлений, мероприятий, концертных номеров и программ в соответствии с планом работы культурно-досуговой организации.

- Разрабатывает концепции массовых культурно-зрелищных программ различной тематики.

- Руководит работой режиссерско-постановочной группы по созданию массовых представлений и праздников.

- Подбирает необходимый литературный, нотный материал, состав исполнителей.

- Привлекает к участию в массовых мероприятиях творческие коллективы, общественные организации, коллективы художественной

самодеятельности, дирижеров, хормейстеров, хореографов, отдельных исполнителей и других творческих работников, проводит с ними репетиции.

- Обеспечивает координацию действий специалистов, участвующих в создании массового представления.

- Принимает участие в работе методического кабинета культурно-досуговой организации. Участвует в подготовке сметы планируемых мероприятий.

По окончании обучения и успешном прохождении итоговой аттестации слушатель должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность культурно-досуговых организаций; структуру культурно-досуговой организации; теорию и практику режиссуры и актерского мастерства; основы сценического и музыкального оформления постановок, вокального, хореографического искусства; историю отечественного и мирового театрального, музыкального, циркового, других видов искусств и литературы; современную и классическую драматургию; современные достижения отечественного и зарубежного искусства; основы менеджмента, сценической технологии, экономики и управления культурно-досуговых организаций, авторского права.

3. Срок освоения ППП

Срок освоения ППП 2,5 года по заочной форме.

4. Требования к абитуриенту

- Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании, или получающий среднее профессиональное или высшее образование.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ

Обучаясь по данной программе, специалисты приобретут следующие новые профессиональные компетенции:

<i>Наименование компетенции и ее краткая характеристика</i>	<i>Характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза</i>		
	<i>знать</i>	<i>уметь</i>	<i>владеть</i>
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке РФ и иностранном (ых) языке (ах)	Мировоззренческие, социально и личностно значимые этапы и закономерности исторического развития общества; основные этапы развития философской	Интерпретировать в практической деятельности основные этапы и закономерности исторического развития общества для	Навыками анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин; концептуальным аппаратом современного

	мысли, тенденции и проблемы в развитии современных философских направлений и школ.	формирования гражданской позиции; применять интерпретировать философские тексты; использовать фундаментальные знания философской методологии и основных научных концепций в сфере профессиональной деятельности	философского и научного исследования.
Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике	Наиболее эффективные методы культурологии для использования их в профессиональной деятельности и социальной практике; приемы составления аналитических отчетов, обзоров, аналитических карт;	собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; структурировать информацию; критически оценивать эффективность методов современной науки в конкретной исследовательской и социально-практической деятельности; высказывать суждение о целесообразности и применения культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной практике.	Основами анализа культурных форм, процессов, практик; концепциями современной науки о культуре; навыками ведения дискуссии по актуальным вопросам современной науки о культуре; навыками преобразования информации в разные формы отчетов, обзоров и др. Анализ опыта
Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с	Основные понятия, виды, свойства измерения и кодирования	Характеризовать процессы сбора, хранения и передачи	Методами и средствами защиты информации; основами

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	информации; стандарты государственных требований о защите информации.	информации; классифицировать носители информации	обеспечения защиты информации в соответствии с государственными требованиями
Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и норм профессиональной этики	Основные этапы и перспективы развития в профессиональной области; требования профессиональных стандартов; нормы профессиональной этики; уровень разработанности и научной обоснованности конкретных проблем и тематик в профессиональной сфере.	Критически оценивать результаты собственных исследований и действий.	Владеть навыками критического анализа и самоконтроля.
Готов использовать технологии Режиссуры театрализованных представлений и праздников (средства, формы, методы и т.д.) для проведения информационнопросветительской работы, организации досуга населения.	технологические основы Режиссуры театрализованных представлений и праздников	опознавать и различать технологии Режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности;	применением технологий Режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности
Знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры, организации Режиссуры театрализованных представлений населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования	нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры, организации социально-культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и	перечисляет основные нормативно-правовые документы; толкует базовые понятия нормативно-правовых документов; объясняет основные положения нормативно-правовых документов;	навыком применения на практике основных нормативно-правовых документов, регламентирующих организации Режиссуры театрализованных представлений

	образования		
Способен к разработке сценарно-драматургических основ социально- культурных программ, постановке социально- культурных программ с использованием технических средств (световое и сценическое оборудование учреждений культуры);	базовые положения сценарно-драматургических основ социально-культурных программ; определение базовых понятий сценарно-драматургических основ социально-культурных программ; базовые положения сценарно-драматургических основ социально-культурных программ; базовые технические средства и оборудование для осуществления постановки	соотносить базовые положения сценарно-драматургических основ; режиссерско-творческих программ; осуществлять конкретные действия по разработке макета режиссерско-творческих программ; сопоставляет качество технических средств и оборудования учреждения культуры с ожидаемым результатом; осуществляет монтаж технического оборудования и привязку его к конкретной режиссерско-творческой программе	разработкой сценарно-драматургических основ режиссерско-творческих программ навыком осуществления самостоятельной постановки режиссерско-творческих программ с использованием технических средств, и сценического оборудования учреждения культуры
Готов к организации информационно-методического обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы	определения понятий информационно-методического обеспечения», «творческо-производственного процесса», «учреждения социально-культурной сферы»; средства и методы информационно-методического обеспечения;	применять информационные технологии для приобретения новых знаний и умений; анализировать возможности информационных технологий в приобретении новых знаний и умений; определяет ценность информационных	навыком выбора информационных технологий, помогающих оптимизировать процесс приобретения новых знаний и умений;

	значение организации информационно методического обеспечения творческо-производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы	х технологий в приобретении конкретных новых знаний и умений; пересматривает набор информационных технологий в соответствии с содержанием очередных новых знаний и умений; применяет на практике новые знания и умения, приобретенные с помощью информационных технологий;	
Быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры	-основные понятия творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры; - основные цели, задачи, виды, формы, технологии творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры; - формы и методы творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры	выделять главное и второстепенное в творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры; - планировать творческо-производственную деятельность работников учреждений культуры; - давать оценку структуре и содержанию разработанных творческих проектов	технологиями разработки организационных документов и реализации творческих проектов
Быть готовым к осуществлению технологии продюсирования концертов, фестивалей, смотров, массовых праздников	Понятия «продюсирование»; сущность технологий продюсирования	разрабатывать план организации и проведения камерных и массовых форм режиссерского творчества	применяет на практике технологии продюсирования

Быть способным к художественному руководству, театра, клубным учреждением, ПКО, научно-методическим центром, центром досуга и другими аналогичными организациями	определение основные понятия «руководство» «клубные учреждения»; стили и методы управления учреждениями культуры	анализировать методы художественног о руководства социокультурны м и учреждениями; соотносит современные методы художественног о руководства клубными, театральными учреждениями	способность выявлять пути повышения эффективности руководства творческими учреждениями
Быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительные, культуроохран-ные, культурно- досуговые, рекреативные)	основные виды социально-культурных технологий; сущность и типологию культурно-просветительных, культуро-охран-ных, культурно-досуговых, рекреативных технологий;	определять цели и приоритеты творческо-производственно й деятельности учреждений культуры производить исследование и анализ технологий наработанных в сфере культуры и досуга	методикой разработки плана творческо-производственной деятельности учреждений культуры
Готов к участию в разработке и обосновании проектов	определения понятий «проектирование», «проектная деятельность», «проект», «программа», «план»; направления и проблемы развития на различных уровнях; характерные особенности проектов и программ развития; методы проектирования	анализировать условия реализации проектов и программ развития ; - адекватно оценивать возможности проектной группы при работе над проектами и программами развития ; организовать работу проектной группы над проектами и программами развития ; применять	навыками проектирования, внедрения и сопровождения молодежных проектов; технологиями управлениями процессом проектирования и организации массовых, групповых и индивидуальных форм в соответствии с культурными потребностями различных групп населения
			навыками исследования, диагностики и оценки запросов,

		методы проектирования	интересов населения с учетом возраста, образования, социальных, национальных, гендерных различий; технологиями разработки и внедрения
			технологиями разработки критериев комплексной оценки и экспертизы проектов и программ, базовых технологических систем.
			навыками преподавания теоретических и практических дисциплин в области РТПиП, а также историко-культурных и культурологических дисциплин; - педагогическими технологиями и технологиями развития личности.
			способами исследования, диагностики и оценки деятельности РТПиП ; навыками по созданию программ консультативной помощи специалистам РТП и П

**Московский государственный институт культуры
Центр дополнительного образования**

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной переподготовки
«Режиссура театрализованных представлений и праздников»**

Цель: формирование профессиональной компетентности в области режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Срок обучения: 5 семестров

Режим занятий: заочная форма обучения

№	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе			Форма контроля
			лекции	практич. занятия	самост. работа	
1.	Основы режиссуры	22	10	6	6	зачет
2.	Режиссура театрализованных представлений	100	38	30	32	зачет
3.	Мастерство актера	36	18	6	12	зачет
4.	Основы драматургии	36	18	6	12	экзамен
5.	Сценарное мастерство	72	12	36	24	экзамен
6.	Музыка в театрализованном представлении	90	46	14	30	зачет
7.	Техника и технологии сцены	32	16	-	16	зачет
8.	Сценография (в том числе художественное оформление)	54	12	24	18	экзамен
9.	Хореография в театрализованном представлении	60	-	36	24	зачет
10.	Сценическое движение	36	-	24	12	зачет
11.	Пластика и пантомима	36	-	24	12	зачет
12.	Практика режиссерских постановок на открытом воздухе	54	12	24	18	экзамен
13.	Практика режиссерских постановок в закрытых помещениях	54	12	24	18	экзамен
14.	Основы продюсерского мастерства	32	16	-	16	зачет
15.	Технические средства и новейшие сценические технологии	36	18	6	12	зачет

1 6.	Спецэффекты в режиссуре ТП	36	18	6	12	зачет
1 7.	История праздничной культуры	36	18	6	12	зачет
1 8.	История эстрадно-циркового искусства	32	16	-	16	зачет
1 9.	Работа режиссера с режиссерско-постановочной группой	36	18	6	12	зачет
2 0.	История зарубежного и отечественного шоу-бизнеса	32	16	4	12	зачет
2 1.	Работа с исполнителем и коллективами	32	12	4	16	зачет
2 2.	Фандрайзинг	36	12	12	12	зачет
2 3.	Подготовка и защита итоговой аттестационной работы	16	-	4	12	итоговая аттестация
Итого		1006	338	302	366	

Директор ЦДО

В.С. Садовская

4.Аннотации рабочих программ дисциплин.

Основы режиссуры

Цели освоения дисциплины: курс нацелен на получение знаний, навыков и умений в области режиссуры и актерского мастерства, формирование у слушателей понимания принципов учения К.С.Станиславского - как основы актерской и режиссерской технологии, на приобретение навыков анализа драматургического произведения, что в итоге способствует формированию творческой личности режиссера, который чувствует жанр, стиль, темп-ритм и атмосферу сценического действия и умеет посредством работы с исполнителем (актером, музыкантом и т.д.) добиваться раскрытия замысла постановки.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: историю и теорию режиссуры

Уметь: применять на практике основные элементы системы К.С.Станиславского; определять связь предлагаемых обстоятельств с поведением персонажей; и логику действий в предлагаемых обстоятельствах; выстраивать характеры персонажей в общении.

Владеть: мастерством построения композиций; методами режиссерской работы в рамках своей специализации.

Структура, краткое содержание дисциплины:

Значение поведения в актерском искусстве.

Связь предлагаемых обстоятельств с поведением.

Значение подробностей в искусстве.

Магическое «Верю»

Целесообразность поведения.

Ограниченность поведения.

Словесные действия

Специфика актёрских задач.

Словесные и бессловесные действия.

Логика действия и предлагаемые обстоятельства.

Драматический материал, как основа для выбора логики поведения (действия).

Повторение композиций

Актёр и его роли.

Работа над ролью в отрывке, проявление характера персонажа в общении.

Борьба как условие сценической выразительности.

Параметры общения.

Исполнительская техника и её роль в работе артиста.

Импровизация в работе актёра.

Мизансцены в отрывке.

Специфика работы актёра перед зрителем, а режиссёра с актёром.

Анализ студентами курсовых работы своих товарищей.

Подбор музыки к экзаменационной работе.

Обобщение пройденного материала.

Подготовка экзаменационной работы.

Режиссерский этюд и отрывок музыкально-драматического

произведения

Цели освоения дисциплины: освоение знаний в области теоретического и практического наследия русской режиссерской школы сформированной К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко и обогащенной опытом Е.Б. Вахтангова и В.Э. Мейерхольда; изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников, их синтетической природы, включающей разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода;

перевод жизненного документального материала в художественно-образную сценическую форму.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерство актера;

специфические особенности режиссерского, сценарного и исполнительского творчества в области театрализованных представлений и празднеств, их основные выразительные средства при постановке спортивно-художественных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных, концертно-зрелищных и других праздничных действий;

главные психолого-педагогические механизмы эмоционального воздействия на зрителей и участников праздничного действия (в т.ч. – использование для их активизации современных игровых технологий);

синтетическую природу праздничных зрелищ, включающую разнообразные виды и жанры художественного творчества;

характерные черты «театрализации» как творческого метода перевода жизненного и документального материала в художественно-образную сценическую форму;

Уметь: сформулировать режиссёрский замысел будущей постановки;

разработать оригинальный сценарий и режиссёрскую партитуру, где должны найти своё отражение режиссёрский ход, образное решение, применение различных выразительных средств;

применять в качестве творческого метода различные виды и приемы монтажа;

находить пространственное решение, как на традиционных, так и нетрадиционных сценических площадках;

реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического произведения), так и в постановочном процессе создания представления, концерта, празднества и других театрализованных форм;

Владеть: методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.п.;

законами композиции и художественной формы, развитым чувством темпоритма и музыкальным слухом;

приемами творческого монтажа художественного материала различных форм и жанров в целостное театрализованное действие;

новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, лазерная анимация, видеотеатрализованные системы, художественная пиротехника и т.д.); современной методологией продюсерского мастерства.

Содержание дисциплины

История и теория режиссуры.

Основы классической режиссуры.

Специфические особенности режиссуры.

Режиссура в условиях нетрадиционной площадки.
Пространственное решение ТП.
Пространственное решение карнавального действия.
Постановочный процесс.

Мастерство актера

Цели освоения дисциплины: основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – режиссера театрализованных представлений, способного профессионально ставить творческие задачи: исполнителю, а так же в процессе обучения непосредственно принимать участие в исполнении этюдов, отрывков, номеров и представлений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: актерский психотренинг направлен на то, чтобы актер узнал себя: свою психофизику, природу своего воображения, фантазии, темперамента, внимания, эмоциональной памяти. Только тогда, изучив и поняв себя, актер может приступить к зрителю.

Уметь: способствовать снятию внутренних и телесных зажимов и развивать абсолютную внутреннюю свободу необходимую для творчества

Владеть :важно говорить с актерами на одном языке, знать их мир, их технологию, их способы, их подходы. Это, в значительной мере, способствует созданию художественного произведения.

Содержание дисциплины

1. Развитие актёрского аппарата.
2. Особенности внутренней и внешней техники актёра
3. Отработка элементов психотехники в учебных этюдах
4. Сценическое действие
5. Парные этюды и отрывки.
6. Взаимодействие с партнером.
7. Общение
8. Характер и характерность
9. Жанровые и стилистические особенности сценического существования
10. Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках
11. Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля
12. Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля
13. Исполнение ролей в учебных спектаклях (постановках)

История и теория театра

Цель курса. Выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как такового; дать глубокое и объективное представление о происхождении театрального искусства и

этапах его развития; сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с другими видами человеческого творчества.

Задачи курса. Сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую всесторонние знания из области истории театра; познакомить слушателя как с наиболее значительными произведениями драматургии, так и с творчеством её выдающихся интерпретаторов: актёров, режиссёров, художников сцены; выработать представление о синтетической природе театрального искусства, его коллективной сущности; предоставить возможность сравнения современного состояния театрального искусства с достижениями его блистательной истории.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина «История театра», содержащая сведения по истории зарубежного и русского театра, является одной из наиболее. Её изучение способствует формированию у слушателя ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искусства.

Требования к уровню освоения содержания курса. К концу изучения курса «История и эстетика зарубежного театра и театра России» слушатель должен иметь полноценное представление о наиболее существенных произведениях мировой драматургии в её исторической эволюции, уметь охарактеризовать особенности различных школ актёрского искусства в их исторической конкретике; свободно ориентироваться в вопросах современной театральной культуры.

Содержание курса: Введение в историю театра. Театральное искусство Античности: Древняя Греция. Древний Рим. Театр западноевропейского Средневековья. Театральная культура эпохи Возрождения. Театральное искусство эпохи классицизма Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке. Западноевропейский театр эпохи Просвещения. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: романтизм реализм, натурализм. «Новая драма». Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство. Театр Западной Европы, России и США в XX века. Современное состояние театрального искусства.

Основы драматургии

Цели освоения дисциплины: освоение основ драматургической композиции;

- изучение методом действенного анализа, экспозиции, конфликта и кульминации;
- понимание, событийный ряд, фабула и сюжет;
- изучение темы и идеи художественных драматических произведений;
- освоение содержания, формы, стиля драматического произведения;
- знать драматургию театрализованных представлений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать :основные законы драматургии, специфические и теоретические особенности построения драматургического произведения, как основы театрализованных представлений;

Уметь: разработать сценарий любых видов театрализованных и праздничных форм;

Владеть: теоретическими основами работы с художественным, документальным материалом, реальным героем, заказчиком театрализованных представлений и праздников методами театрализации, иллюстрации, игры, монтаж.

Содержание дисциплины

1.ОСНОВЫ СЦЕНАРНОЙ ДРАМАТУРГИИ

1. Предмет и содержание искусства. Форма. Образ.
2. Драматическое действие. Драматизм.
3. Введение в семинарские занятия.
4. Тема. Идея.
5. Действие. Конфликт. Сюжет. Фабула. Интрига.
6. Элементы (структура) драматического действия.

II. ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

1. Основа создания композиции - монтажный метод мышления.
2. Драматургия литературно-музыкальной композиции.

Сценарное мастерство

Цели освоения дисциплины: обеспечить теоретический и практический уровень подготовки слушателей в области сценарного мастерства, необходимого в процессе организации различных видов театрализованных программ и праздников.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные законы драматургии, специфические особенности построения драматургического произведения как литературно-режиссерской основы театрализованных программ и праздников, приемы и методы организации документального и художественного материала в сценарии;

Уметь: разработать и написать сценарий любых видов театрализованных и праздничных форм;

Владеть: навыками работы с художественным, документальным материалом, реальным героем, заказчиком театрализованной программы или праздника;

творческими методами театрализации, иллюстрации, игры, монтажа; активизации зрительской аудитории.

Содержание дисциплины

1. Своеобразие номера в театрализованном представлении
2. Репризность текста. Парадокс – важнейший элемент номера. Анекдот, как фольклорная микродраматургия
3. Значение комедии дель Арте для развития мирового театра
4. Чарли Чаплин. Методика построения номер

5. Драматургия Бертольда Брехта, как ключ к пониманию приемов построения сценария театрализованного представления.
6. Действенная структура сценария («Мистерия буфф»)
7. Что такое сценарий массового зрелища и театрализованного представления

Теория и история музыкального оформления праздничных зрелищ

Цели освоения дисциплины: обеспечить теоретический и практический уровень подготовки слушателей в области музыки в театрализованном представлении, необходимый для работы по специальности в этой сфере.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: основные принципы работы с музыкальным материалом, законы музыкальной драматургии, особенности жанрового и стилистического строения музыкального произведения, структуру звуковой среды театрализованного представления, систему выразительных средств музыки, особенности развития музыки во времени;

Уметь: определять функцию прослушанной музыки на слух, идентифицировать время и национальный колорит музыки, её связь со смежными видами искусств, сопоставлять музыкальный материал с гипотетическими задачами театрализованного представления;

Владеть: навыками работы с композитором, музыкальным руководителем, звукорежиссёром.

Содержание дисциплины

1. Музыка в системе искусств.
2. Функции музыки.
3. Музыка в театре и театрализованном представлении.
4. Выразительные средства музыки.
5. Музыкальные инструменты.
6. Звукопись и звукоизобразительность.
7. Принципы режиссёрского анализа музыки.
8. Типология музыкального произведения.
9. Функция времени в музыкальном произведении.
10. Жанровая структура музыкального произведения
11. Стил музыкального произведения.
12. Музыкальные и немускальные ассоциации.
13. Программность в музыке.
14. Национальный колорит музыки.
15. Целостный анализ музыкального произведения.
16. Музыка в театрализованных представлениях античности.
17. Музыка в светских и религиозных праздниках средневековья.
18. Музыка карнавала.
19. Музыка спортивных олимпиад.

Музыкально-режиссерская деятельность

Курс нацелен на формирование у слушателей навыков работы на социально-культурных программах, массовых театрализованных представлениях и праздниках.

В основу изучения курса положен междисциплинарный подход. Курс продолжает на практикоориентированном уровне развитие знаний, умений и навыков, полученных студентами в ходе освоения специальных дисциплин «Звуковое оборудование», «Звукорежиссура концертных программ» и др.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать:

- классификацию и принципы построения систем звукоусиления;
- специфику звукорежиссуры массовых праздников.

уметь:

- подобрать необходимую аппаратуру для озвучивания различных массовых праздников;
- создать качественное и комфортное звучание аудиоряда массовых праздников;

владеть:

- методами отбора электроакустической аппаратуры для систем озвучивания и звукоусиления массовых праздников; принципами построения систем звукоусиления на массовых праздниках различного назначения, методами их измерения и субъективной оценки качества звучания, а также методами расчета и оценки разборчивости речи.

В результате прохождения курса слушатель должен обладать следующими компетенциями:

Способен организовывать исследовательские, проектные и практические работы в области звукорежиссуры сценических искусств

Способен осуществлять озвучивание и(или) звукоусиление сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ

Способен создавать художественное звучание сценического произведения в области театрального, музыкально-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-туристических программ

Способен осуществлять отслеживание тенденций в области звукорежиссуры сценических искусств и внедрение новых технологий их звукоусиления и(или) озвучивания, звукозаписи, монтажа, сведения и экспертной оценки

Содержание курса:

- Принципы построения систем озвучивания массовых праздников.
- Специфические приемы, используемые при озвучивании массовых праздников.
- Электроакустическая аппаратура для систем озвучивания массовых праздников

Пути и перспективы создания трехмерного звукового виртуального пространства.

Хореографическая подготовка

Цели освоения дисциплины: направлена на воспитание квалифицированного специалиста, режиссера театрализованных представлений и праздников, знающего специфику и выразительные возможности хореографического языка, общие понятия в области теории хореографии, основные хореографические направления, формы, стили и жанры; владеющего методикой передачи выразительных средств хореографии в театрализованном представлении и на эстраде.

Знать: основные направления в развитии хореографии в историческом контексте развития материальной культуры и быта, взаимодействие и связь между различными видами искусства;

Уметь: оценку процессам, происходящим в современных видах искусства;

Владеть: навыками работы с хореографическим материалом, навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии.

Содержание дисциплины

1. Хореография в системе искусств.
2. Функции хореографии.
3. Выразительные средства хореографии.
4. Роль музыки в хореографическом искусстве.
5. Жанры и стили хореографического искусства.
6. Драматургия в хореографии.
7. Хореография в театре и театрализованном представлении.
8. Хореографическое оформление театрализованных эпизодов, номеров, театрализованного представления, праздника.
9. Принципы хореографического анализа в музыке.
10. Образцы хореографического наследия.

Основы сценического движения, пантомима

Цели освоения дисциплины: совершенствование пластики актера и освоение методики работы над пластикой в спектакле. освоение базового элемента внешней техники актера – его пластической культуры.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- жанры народного танца;
- основные элементы русского народного танца;
- художественно-выразительных средств русского народного танца.

Уметь:

- уверенно координировать движения;
- овладевать пространством, двигаться по площадке в различных рисунках;
- создавать сценический образ;
- точно исполнять ритмический рисунок танца;
- правильно передавать смысла танца.

Владеть:

- культурой исполнения;
- чистотой стиля и манерой исполнения;

- пластичностью, гибкостью и растяжкой;
- чувством ансамбля;
- правильной передачей смысла танца;
- передачей специфики различных региональных стилей.

Структура, краткое содержание дисциплины (модуля) и формы контроля освоения

1. Сценическое движение, пластика, танец: понятия и дифференциация.
2. История зарождения и развития народного танца. Жанры народного танца.
3. Музыкальный материал — важнейшая основа работы над хореографическим произведением.
4. Основные позиции народного танца, постановка корпуса, рук и ног.
5. Основы постановки пластических этюдов на материале русского народного танца, танцев народов России, танцев народов мира.
6. Базовая лексика региональных стилей русского народного танца.

Сценическая пластика

Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.

Уметь: использовать творчески средства и методы физической культуры для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной деятельности.

Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры

личности, для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

Художественное оформление праздников

Цели освоения дисциплины: создать предпосылки пространственного освоения нетрадиционной сценической площадки, концертного зала, спортивного сооружения для реализации художественного замысла режиссера ТП.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основы теоретических знаний о направлениях, стилях сценографии;

Уметь: анализировать эскизы декорационных решений художественно-культурных символов, направлений в сфере художественной культуры стран и народов мира;

соотносить мировоззрение эпохи с определенным художественным стилем, направлением, творческой манерой конкретного художника, спецификой техники;

Владеть: необходимым объемом специальной терминологии.

Содержание дисциплины

Знакомство с творчеством величайших художников прошлых лет.

Знакомство с творчеством современных художников.

Знакомство с историей сценографии.

Сегодняшняя сценография.

Мизансценирование.

Набросок сценического оформления. Эскиз сценического оформления

Планировка сценического пространства.

Масштаб и способы его использования.

Макет. Понятие, проектирование.

Макет, производство.

Макет, постановка номера на макете.

Основы продюсерского мастерства

Цели освоения дисциплины: познакомить слушателей с основополагающими компонентами продюсерской деятельности, с принципами формирования и развития этого востребованного мастерства, а также, методами создания культурных проектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные этапы становления и развития профессии «продюсер»; деятельность продюсера на шоу-рынке;

задачи продюсера как человека, ответственного за финансирование, производство и распространение продуктов культуры;

основные функции продюсера; маркетинговые стратегии в продюсерской деятельности;

типы и виды маркетинговых стратегий в продюсерской деятельности;

нормативно-правовую базу регулирования коммерческой и предпринимательской деятельности в продюсировании;

Уметь: общаться с основными участниками и партнерами продюсера; классифицировать бизнес-проекты;

Владеть: принципами построения шоу-программ; методами и приемами создания культурного проекта; традиционными и специфическими приемами привлечения финансов при разработке проектов; профессиональными, личными и деловыми качествами продюсера; методами управления бизнес-проектами.

Содержание дисциплины

Основные подходы к изучению понятия «продюсер», «продюсерская деятельность» и ее ключевые функции.

Профессиональная этика продюсера и его команда.

Маркетинг в деятельности продюсера.

Менеджмент в деятельности продюсера.

Творческо-постановочная деятельность продюсера.

Виды постановочных работ.

Классификация бизнес-проектов и методы управления ими.

Финансово-экономическая деятельность продюсера.

Нормативно-правовая база регулирования коммерческой и предпринимательской деятельности в продюсировании. Авторские и смежные права.

Договорные отношения субъектов прав.

Основы PR-технологий.

Имиджеология

История театрально-концертного дела в России.

Бизнес-план.

Мировая арт-индустрия.

Диверсификация

Механизмы финансирования в сфере культуры.

Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в арт-индустрии.

Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности продюсера.

Сбытовая политика в арт-индустрии

Спецэффекты в режиссуре театрализованных представлений

Цели освоения дисциплины: познакомить слушателей с основными выразительными средствами театрализованного представления и возможность пользоваться данными знаниями в практической деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные выразительные средства, возможность их использования в закрытых помещениях и под открытым небом, с максимальным эффектом эмоционального воздействия на зрительскую массу;

безопасность использования спецэффектов в театрализованных представлениях;

постоянный поиск новых выразительных средств и использование комбинированных спецэффектов для, каждый раз нового эмоционального воздействия на зрителя;

Уметь: общаться с основными участниками и партнерами продюсера; классифицировать бизнес-проекты;

Владеть: принципами построения шоу-программ; методами и приемами создания культурного проекта; традиционными и специфическими приемами привлечения финансов при разработке проектов; профессиональными, личными и деловыми качествами продюсера; методами управления бизнес-проектами.

Содержание дисциплины

Спецэффекты как компонент выразительных средств в ТП.

Основные виды спецэффектов.

Светопроекторные спецэффекты.

Спецэффекты в звукорежиссуре.

Использование пиротехники и огня в ТП.

Цирковые подвесы как компонент выразительных средств в ТП.

Каскадер – один из компонентов выразительных средств в ТП.

Декорированные транспортные средства, карросы.

Использование воздушных, водных транспортных средств.

Лазер одноцветный, цветной.

3D технологии.

Основы PR-технологий.

Имиджеология

История театрально-концертного дела в России.

Бизнес-план.

Мировая арт-индустрия.

Диверсификация

Механизмы финансирования в сфере культуры.

Современные методы и подходы к вопросу диверсификации продуктов деятельности в арт-индустрии.

Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности продюсера

Сбытовая политика в арт-индустрии

История теория массовых праздников

Цели дисциплины: дать слушателям теоретические знания по истории и теории праздничной культуры, подготовить слушателей к самостоятельному освоению и использованию в своей профессиональной деятельности художественных ценностей мировой и отечественной праздничной культуры.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

Знать: основные этапы развития мировой и отечественной праздничной культуры; взаимосвязь и взаимодействие между различными видами искусств в празднике; основные факты и закономерности историко-

художественного процесса, роль праздника в развитии общества, влияние исторических событий на развитие праздничной культуры; тенденции развития праздничной культуры в современном обществе;

Уметь: анализировать и давать аргументированную оценку социально-культурным процессам, происходящим в современной праздничной культуре; оценивать достижения искусства, культуры на основе знаний исторического контекста;

Владеть: информационно-коммуникационными навыками, навыками работы с основными библиотечными фондами (словарями, энциклопедиями, хрестоматиями, каталогами), методиками конспектирования изучаемого материала, навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии.

Содержание дисциплины:

1. Праздник как феномен культуры
2. Культурологические концепции праздничной культуры.
3. Виды и формы праздничного действия.
4. Классификация и типология праздника.
5. Функциональные компоненты массовых праздников и зрелищ.
6. Исторические аспекты происхождения праздника.
7. Праздничная культура Античности.
8. Праздничная культура Средневековья.
9. Праздничная культура в дореволюционной России.
10. Праздничная культура Советской России.
11. Праздничная культура современной России.
12. Праздничная культура в современном мире.

Практика режиссерских постановок на открытом воздухе

Цели и задачи освоение дисциплины.

Режиссер театрализованных представлений и праздников, как и любой другой специалист, может считаться профессионально компетентным, если имеет достаточно высокий уровень образования, владеет необходимыми навыками, умениями, имеет профессионально-деловой опыт, обладает организаторскими способностями.

Предмет курса – режиссура призвана вооружить умениями и навыками ведение репетиционной работы с коллективом в процессе постановки спектакля, театрализованного представления и других форм праздничной культуры. Курс «Режиссура праздников под открытым небом» относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплин предназначенных для подготовки специалиста – режиссера театрализованных представлений и праздников, который должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки в сфере режиссуры и драматургии театрализованных

представлений и праздников, знать специфические особенности режиссуры праздничных действ, их синтетическую природу, включающую разнообразные виды и жанры художественного творчества.

Цель изучения курса – изучение специфических особенностей режиссуры театрализованных праздников под открытым небом, их синтетической природы, включающей разнообразные виды и жанры художественного творчества, характерных черт «театрализации» как творческого метода; перевод жизненного документального материала в художественно-образную сценическую форму.

Основные задачи курса:

- знакомство с теоретико-методологическими основаниями современной режиссуры, изучение основных принципов и методов режиссуры, наследие выдающихся режиссеров, мастеров русского театра К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича - Данченко;
- овладение методикой работы режиссера с актером, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение театрализованного представления и праздника;
- овладение техникой и композицией мизансценирования;
- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки театрализованного представления и других форм праздничной культуры;
- овладение методом действенного анализа пьесы и роли;
- овладение видами стилей руководства творческим коллективом.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

знать:

- историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства актера; специфические особенности режиссерского, сценарного и исполнительского творчества в области театрализованных представлений и праздников, их основные выразительные средства при постановке спортивно художественных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных, концертно-зрелищных и других праздничных действ;

- главные психолого-педагогические механизмы эмоционального воздействия на зрителей и участников праздничного действа (в т.ч. – использование для их активизации современных игровых технологий); -

синтетическую природу праздничных зрелищ, включающую разнообразные виды и жанры художественного творчества;

- характерные черты «театрализации» как творческого метода перевода жизненного и документального материала в художественно-образную сценическую форму; уметь: на основе «социального заказа» в эмоционально-образной форме сформулировать режиссерский замысел будущей постановки, разработать оригинальный сценарий и режиссерскую партитуру, где должны найти своё отражение режиссерский ход, образное решение, применение различных выразительных средств; применять в качестве творческого метода различные виды и приемы монтажа; находить пространственное решение, как на традиционных, так и нетрадиционных сценических площадках; реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического произведения), так и в постановочном процессе создания представления, концерта, праздника и других театрализованных форм; владеть:

- методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.п.;

- законами композиции и художественного материала различных форм и жанров в целостное театрализованное действо;

- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, лазерная анимация, видео театрализованные системы, художественная пиротехника и т.д.);

- современной методологией продюсерского мастерства.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью и готовностью владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;

- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

- знанием истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера, осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности;

- свободным владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений искусства;

- знанием специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, характерных черт театрализации как творческого метода в режиссуре массовых форм б театрального искусства, игровой технологии праздничных форм культуры, специфические особенности выразительных средств массовых спортивно художественных представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта);

- способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, владеть приемами творческого монтажа документального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно завершенную форму театрализованного представления или праздника, владеть новейшими информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных форм представлений и праздников, основами PR- технологий;

- осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно- спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм;

- пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности;

- демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения;

- владением навыками коммуникации, свободно и уверенно использовать профессиональную терминологию, с целью доведения художественной информации до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владением профессиональной терминологией различных видов спорта;

- способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

- документировать процессы создания режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла;

- к комплексной оценке разработанных и реализованных проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

- использовать инновационные режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры.

Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры праздника под открытым небом.

1. Введение. Основные цели и задачи курса.

- 1.1 Определение понятия «праздник» и его отличие от «массового представления».

- 1.3. Драматургия массового праздника. Этапы создания сценария.

- 1.4. Методика разработки режиссерского монтажного листа.

- 1.5. Совместная деятельность режиссера, художника, драматурга, композитора и руководителей коллективов в процессе подготовки праздника.

1.6. Особенности режиссуры театрализованных массовых праздников под открытым небом.

1. 7. Общественно значимые события – основа массовых праздников под открытым небом.

2 Раздел 2. Постановка праздника под открытым небом.

2.1 Принципы декоративно-художественного оформления массового праздника.

2.2 Организация работы режиссерско-постановочной группы.

2.3 Композиционное построение праздника под открытым небом.

2.4.Методика организации репетиционного процесса в постановке праздника под открытым небом.

2.5. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных праздников.

Практика режиссерских постановок в закрытых помещениях

I. Цели и задачи освоение дисциплины.

Предмет курса – «Практика режиссерских постановок в закрытых помещениях» предназначен для подготовки специалиста – режиссера театрализованных представлений и праздников, который должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки в сфере режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, знать специфические особенности режиссуры поэтического театра, их синтетическую природу, включающую разнообразные жанры художественного творчества.

Цель изучения курса – Объединение закономерностей различных сфер театрального искусства в теоретические знания, практические умения и навыки, необходимые для режиссуры театрализованного концерта, как составляющей профессионального цикла специальности.

Основные задачи курса:

- изучение специфических особенностей режиссуры театрализованного концерта;
- знакомство с теоретико-методологическими основаниями современной режиссуры театрализованного концерта;
- овладение методикой работы режиссера с чтецом, художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел и находить композиционное решение театрализованного концерта;
- овладение техникой и композицией мизансцен;

- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки театрализованного концерта и других форм праздничной культуры;
- перевод сценарного материала в художественно-образную сценическую форму.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- историю театрального искусства и его развитие от античности до современного состояния мирового театра;
- эволюцию художественных направлений в театральном искусстве от классицизма до модерна, возникновения режиссуры как профессии;
- теорию драмы от Аристотеля до наших дней;
- художественные направления в драматургии, театре, режиссерском и актерском искусстве;
- пространственно-временные координаты драматического действия;
- русскую театральную традицию в актерском искусстве России от его истоков до наших дней;
- возможности актерского искусства в процессе духовно-нравственного воспитания личности, ее социализации, социальной адаптации, психолого-педагогической коррекции;
- театральную этику Станиславского и любительского театра-студии;

Уметь: самостоятельно познавать сущность поэтического театра, как специфической сферы деятельности режиссера театрализованных представлений и праздников.

Владеть:

- источниками и каналами информации о театральном искусстве и актерском искусстве;
- навыками художественно-творческой деятельности в области поэтического театра;
- законами композиции и художественного материала различных форм и жанров в целостное театрализованное действо;
- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, лазерная анимация, видео театрализованные системы, художественная пиротехника и т.д.);

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью и готовностью владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- умением логически верно, аргументировано и ясно, строить устную и письменную речь;
- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- способностью выявить эффективность учебно-воспитательного процесса;
- способностью владеть основными подходами к разработке индивидуально ориентированных стратегий обучения и воспитания;
- мотивация на систематическое повышение уровня своей профессиональной квалификации.

Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Особенности режиссуры театрализованного концерта

1. Введение. Основные цели и задачи курса.

2 2. Определение понятий: «театрализация» и «театрализованный концерт».

2 1 3. Классификация концертов.

4 1 4. Театрализованный концерт как средство формирования культуры.

2 5. Художественно-образное решение – суть театрализации.

2 6. Особенности режиссуры театрализованного концерта.

4 1 Раздел 2. Постановка театрализованного концерта.

7. Требования и условия для постановки театрализованного концерта.

4 2 8. Организация работы режиссерско-постановочной группы.

4 1 9. Работа по разработке сценария и режиссерского постановочного плана театрализованного концерта.

4 1 10. Методика организации репетиционного процесса в постановке театрализованного концерта.

4 1 11. Номер – основа театрализованного концерта. Организация сценического пространства в постановке номера.

Технические средства и новейшие сценические технологии

I. Цели и задачи освоение дисциплины.

Режиссер театрализованных представлений и праздников, как и любой другой специалист, может считаться профессионально компетентным, если имеет достаточно высокий уровень образования, владеет необходимыми навыками, умениями, имеет профессионально-деловой опыт, обладает организаторскими способностями.

Предмет курса – «Технические средства и новейшие сценические технологии» призвана вооружить умениями и навыками ведение репетиционно-постановочной работы с коллективом в процессе подготовки театрализованного представления и других форм праздничной культуры.

Цель изучения курса – теоретическая и практическая подготовка слушателя к управлению новейшими техническими средствами ТПП как совокупности основных компонентов производственного потенциала в сфере культуры.

Основные задачи курса:

- знакомство с новейшими сценическими технологиями и теоретико-методологическими основами использования их в современной режиссуре;
- овладение методикой работы режиссера с художником, музыкантом - оформителем, света - звукооператором;
- воспитание режиссерских способностей, умение воплощать режиссерский замысел с использованием современных технических средств и находить композиционное решение театрализованного представления и праздника;
- умение организовывать и вести репетиционную работу в процессе постановки театрализованного представления и других форм праздничной культуры;
- овладение видами стилей руководства творческим коллективом в процессе постановки театрализованного представления и праздника.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- историю и теорию классической режиссуры, драматургии и мастерства актера; специфические особенности режиссерского, сценарного и исполнительского творчества в области театрализованных представлений и праздников, их основные выразительные средства при постановке спортивно-художественных, обрядово-фольклорных, карнавально-фестивальных, концертно-зрелищных и других праздничных действ;

- главные психолого-педагогические механизмы эмоционального воздействия на зрителей и участников праздничного действия (в т.ч. – использование для их активизации современных игровых технологий); - синтетическую природу праздничных зрелищ, включающую разнообразные виды и жанры художественного творчества;

- характерные черты «театрализации» как творческого метода перевода жизненного и документального материала в художественно-образную сценическую форму;

уметь: на основе «социального заказа» в эмоционально-образной форме сформулировать режиссерский замысел будущей постановки, разработать оригинальный сценарий и режиссерскую партитуру, где должны найти своё отражение режиссерский ход, образное решение, применение различных выразительных средств; применять в качестве творческого метода различные

виды и приемы монтажа; находить пространственное решение, как на традиционных, так и нетрадиционных сценических площадок; реализовать свой художественный замысел как в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого литературно-драматургического произведения), так и в постановочном процессе создания представления, концерта, праздника и других театрализованных форм;

владеть:

- методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.п.;

- законами композиции и художественного материала различных форм и жанров в целостное театрализованное действо;

- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, лазерная анимация, видео театрализованные системы, художественная пиротехника и т.д.);

- современной методологией продюсерского мастерства.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью и готовностью владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;

- знанием истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера, осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности;

- свободным владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений искусства;

- знанием специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, характерных черт театрализации как творческого метода в режиссуре массовых форм театрального искусства, игровой технологии праздничных форм культуры, специфические особенности выразительных средств массовых спортивно-художественных представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта);

- способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, владеть приемами творческого монтажа документального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно завершенную форму театрализованного представления или праздника, владеть новейшими информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных форм представлений и праздников, основами PR- технологий;

- осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно-спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм;

- пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности;

- демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения;

- владением навыками коммуникации, свободно и уверенно использовать профессиональную терминологию, с целью доведения художественной информации до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владением профессиональной терминологией различных видов спорта;

- способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

- документировать процессы создания режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла;

- к комплексной оценке разработанных и реализованных проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;

- использовать инновационные режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры.

Структура и содержание дисциплины:

Раздел 1. Характеристика использования новейших сценических технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников.

1. Общие понятия и классификация современных технических средств.

1.2. Основные функции технических средств.

1.3. Понятие о носителях информации в новейших сценических технологиях.

Раздел 2. Современное звукотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников.

1. Современная аппаратура звукозаписи и звуковоспроизведения.

1.2 Фонограммы и их сценарно-режиссерские функции в постановке ТПП.

1.2 Звуковые эффекты и их выразительные возможности в массовых мероприятиях. Практикум.

Раздел 3. Светотехническое обеспечение театрализованных представлений и праздников. Общие понятия о светотехническом обеспечении.

1. Основные методы светового решения массовых мероприятий.

1.2 Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников (презентации, шоу-программы, шоу-конкурсы, световые, пиротехнические и лазерные шоу).

Профессиональная педагогика

1. Цели и задачи дисциплины:

Целями изучения дисциплины являются:

– формирование высокого уровня педагогических знаний и умений, профессиональной направленности слушателей и педагогического мышления, отвечающих современным требованиям подготовки педагогов профессионального обучения;

– изучение методологических основ «классической» педагогики;

– освоение основных педагогических категорий и понятий;

– формирование представлений о методологических основах педагогического процесса и его разновидностей - воспитания и обучения;

– осмысление основных педагогических закономерностей, принципов воспитания и обучения;

- освоение сложившегося понимания в педагогике целей, содержания, методов, форм и средств;
- знакомство с теоретическими основами проектирования педагогических систем, процессов и ситуаций;
- изучение современных инновационных подходов к организации процессов целенаправленного развития личности;
- формирование умения применять педагогические знания на практике;
- выработка профессиональных ориентиров и собственной педагогической позиции.

В контексте названных целей содержание данной учебной дисциплины сочетает в себе следующие три важнейших аспекта:

- мировоззренческий аспект, связанный в основном с формированием представлений о роли образования, обучения, воспитания, организации управления развитием личности, специфике педагогических систем, об общих закономерностях образовательных процессов в социальных системах;
- алгоритмический аспект, касающийся развития мышления слушателей;
- прикладной аспект, связанный с формированием информационной культуры, подготовкой будущих специалистов к практической деятельности в условиях широкого использования информационных технологий.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о ценностных отношениях к человеку (обучающемуся);
- пониманием философии как методологии деятельности человека;
- владением нормами педагогических отношений профессионально-педагогической деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса, направленного на подготовку рабочих (специалистов);
- способностью обосновать профессионально-педагогические действия;
- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих (специалистов);
- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации;
- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической практике;
- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при подготовке рабочих;

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе;
- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в профессионально-педагогической деятельности;
- способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня.

Обеспечение дисциплины включает серию теоретических и практических блоков. Теоретический блок содержит фактологический материал и включает следующие разделы:

- а. Общая и профессиональная педагогика как научные области знания. Методология педагогики. Методы педагогического исследования.
- б. Личность как цель и смысл образования. Педагог: профессия и личность. Деятельность как основание образовательного процесса. Деятельностный подход к образованию и образовательному процессу.
- в. Педагогическое общение в структуре деятельности педагога. Специфика коммуникации в виртуальном пространстве
- г. Система общего и профессионального образования в России. Актуальные педагогические проблемы
- д. Целостный педагогический процесс. Педагогические принципы
- е. Процесс обучения в структуре целостного педагогического процесса педагогического процесса. Процесс воспитания в структуре целостного педагогического процесса
- ж. Педагогические цели. Содержание образования как основа профессиональной культуры личности
- з. Педагогические методы. Формы организации педагогического процесса. Педагогические средства
- и. Основы педагогического проектирования. Проектирование педагогических систем и педагогических процессов. Проектирование урока, внеклассного воспитательного мероприятия, педагогических ситуаций

4. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

- Знать:-** теоретико-методологические основы общей и профессиональной педагогики: объект и предмет исследования, задачи, структура, связь с другими науками, особенности понятийного аппарата, методы педагогических исследований;
- систему общего и профессионального образования Российской Федерации и тенденции ее развития;
 - теории целостного педагогического процесса и практика их реализации в учебных заведениях начального профессионального образования: понятия педагогического процесса, общее и особенное в

педагогических процессах, педагогические закономерности, компоненты педагогического процесса, управление педагогическими процессами;

- основы педагогических процессов воспитания и обучения: сущность, особенности, закономерности, противоречия, взаимосвязь, специфика для учебных заведений начального профессионального образования;
- общепедагогические принципы, дидактические принципы, принципы профессионального образования;
- основные компоненты целостного педагогического процесса и его видов – обучения и воспитания: цели, содержание, методы, формы, средства в системе профессионального образования;
- основы педагогического проектирования педагогических систем, процессов и ситуаций в учебно-воспитательном процессе учебных заведений начального профессионального образования;
- актуальны проблемы современной общей и профессиональной педагогики.

Уметь: использовать психолого-педагогические знания;

- анализировать и интерпретировать различные теоретические представления разрабатываемые в общей и профессиональной педагогике;
- определять и формулировать педагогические проблемы в виде задач;
- использовать методы педагогических исследований;
- анализировать и прогнозировать тенденции развития системы образования в России и за рубежом;
- проводить аналогии, сравнивать, классифицировать, обобщать педагогические процессы в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях;
- выбирать целесообразные и эффективные компоненты педагогических процессов для решения практических педагогических задач;
- использовать последовательность проектировочных действий при разработке педагогических систем, процессов и ситуаций;
- ориентироваться в предлагаемых индивидуальных педагогических проектах;
- создавать и обосновывать собственные концепции решения педагогических проблем;
- самостоятельно работать с научной педагогической литературой, развивать свои педагогические способности.

Владеть: – способами организации педагогического исследования;

- навыками анализа целостного педагогического процесса;
- приемами проектирования педагогических систем, процессов и ситуаций в учебно-воспитательном процессе учебных заведений начального профессионального образования.

Структура и содержание дисциплины

Общая и профессиональная педагогика как научные области знания
 Актуальные педагогические проблемы воспитания.
 Система общего и профессионального образования России.
 Педагогический процесс.
 Процесс воспитания.
 Процесс обучения.
 Педагогические цели.
 Педагогические принципы.
 Содержание воспитания, образования, обучения.
 Педагогические методы.
 Педагогические средства.
 Формы организации педагогического процесса.
 Основы педагогического проектирования.
 Проектирование педагогических систем.
 Проектирование педагогических процессов.
 Проектирование урока.
 Проектирование педагогических ситуаций.

Методика преподавания специальных дисциплин

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основная цель освоения дисциплины — способствовать целенаправленному овладению слушателями теоретическими основами и методикой преподавания предметов специальных дисциплин в учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.

Задачи дисциплины:

- изучить ведущие направления педагогической мысли в области социально-культурной деятельности;
- освоить теорию и методику преподавания предметов специальных дисциплин: педагогика досуга, социальнокультурная деятельность, технологические основы СКД;
- изучить методику организации и планирование учебнообразовательного процесса в детском творческом коллективе;
- ознакомиться с образовательными программами по специальным дисциплинам для учреждений дополнительного образования детей;
- выявить и опробовать на практике ключевые способы ведения уроков по педагогике досуга, теории и истории социально-культурной деятельности, технологическим основам СКД.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

знать: сущность, содержание и формы социокультурных процессов в мире и в современной России; принципы, методы, технологии организации социально-культурной деятельности, сущность и специфику

технологического процесса, его структуру, ресурсы, условия реализации в учреждениях культуры;

уметь: планировать и организовывать комплексное использование материально-технических, методических и социальных ресурсов в деятельности учреждений культуры; проектировать и организовывать массовые, групповые и индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных групп населения; организовывать выездные информационно-просветительные, выставочные, праздничные мероприятия; обеспечить связи с общественностью и рекламу социально-культурных программ; создавать художественно-образное решение социально-культурных программ; моделировать условия для включения личности в социально-культурную деятельность; исследование явлений, фактов, проблем, наблюдаемых в социально-культурной среде с целью диагностики, объяснения, прогнозирования, проектирования, оптимизации социально-культурных процессов, их регулирование и управление, проектировать социально-культурные технологии, социально-культурные процессы, формы социально-культурной деятельности, процессы образования и воспитания, разработки целей и приоритетов, направлений социально-культурной деятельности, обоснование проектов и программ развития в социально-культурной сфере, оценки социально-культурных проектов и программ, методы проектирования социально-культурного пространства в различных учреждениях социально-культурной сфере.

владеть: методами образования и воспитания населения в условиях развивающейся социально-культурной деятельности; методами внестационарного обеспечения досуга населения; технологиями организации корпоративных рекреативных, досуговых программ; технологиями организации массового отдыха и досуга населения; способами воздействия на социокультурные процессы, включая процедуры прогнозирования и механизмы социальной и культурной политики; знаниями передовых научных достижений по специальности, исследовательскими и аналитическими способностями (идеи, аналитические сравнения, построение таблиц, графиков, методы анализа), системностью (способности к синтезу, классификации), способностью правильно использовать методы и техники анализа; педагогическими способностями, навыками педагогической деятельности, этикой педагогической работы.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;

быть способным эффективно реализовывать актуальные задачи государственной культурной политики в процессе организации социальнокультурной деятельности;

быть готовым использовать технологии социально-культурной деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационно просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реализаций социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания;

быть готовым осуществлять педагогическое управление и программирование развивающих форм социально-культурной деятельности всех возрастных групп населения, организовывать массовые групповые и индивидуальные формы социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных групп населения; знать нормативно-правовые документы по охране интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры, организации социальнокультурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере культуры и образования;

быть способным использовать современные информационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социальнокультурных процессов;

быть готовым к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере социально-культурной деятельности;

быть готовым к организации творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры;

быть способным к обобщению и пропаганде передового опыта учреждений социально-культурной сферы по реализации задач федерального и региональной культурной политики;

быть готовым к созданию и поддержке компьютерных баз данных о формах социально-культурного творчества, его участниках и ресурсах;

быть готовым осуществлять прикладные научные исследования социальнокультурной деятельности, основных тенденций социального, культурного и духовного развития общества, делать на этой основе продуктивные прогнозы и принимать правильные управленческие решения;

быть готовым к участию в научных исследованиях социально-культурной деятельности по отдельным разделам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными методиками;

быть способным участвовать в опытно- экспериментальной работе по сбору эмпирической информации, проведению экспериментальных мероприятий и диагностике их педагогической эффективности;

быть готовым к участию в апробации и внедрении новых технологий социально-культурной деятельности;

быть готовым к преподаванию теоретических и практических дисциплин в области социально-культурной деятельности в образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного профессионального образования и переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а также историко-культурных и культурологических дисциплин в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях;

быть готовым к оказанию консультационной помощи специалистам социально-культурной сферы.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Раздел 1. Организация и планирование учебно-образовательного процесса.

1. Характеристика предметов специальных дисциплин. Их цели и задачи.
2. Инновационные подходы в образовательном процессе.
3. Организация учебно-образовательной, культурно-воспитательной работы в детском творческом коллективе.
4. Методы выявления талантов и способностей у детей. Развития способностей как вид деятельности.
5. Технология планирования и разработки учебных программ для учреждений дополнительного образования детей.

Раздел 2. Методика проведения занятий в творческих коллективах.

6. Стимулирование социально-культурной активности детей в творческом коллективе.
7. Методика проведения уроков по педагогике досуга, теории и истории социально-культурной деятельности, технологическим основам СКД
8. Методика ведения журнала учёта посещаемости и выполненной работы преподавателя.
9. Организация показательных мероприятий, «открытых уроков», творческих отчётов.
10. Лидерство и стили руководства творческим коллективом
11. Технология педагогического общения.

Теория и практика современной режиссуры

1. Цели освоения дисциплины.

Цель курса «Теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений и праздников» - дать представление о современных тенденциях праздничной культуры, о современных технологиях режиссуры театрализованных представлений и праздников, сформировать интерес к научно-методической и исследовательской деятельности в этой области. Задачи курса – изучение развития традиционных и новых видов и форм художественных зрелищ, особенностей режиссерской работы над современными праздничными мероприятиями, современных технологий, поиск новых решений творческих задач.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

- способностью и готовностью владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
- владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- знанием истории и теории режиссуры, драматургии и мастерства актера, осознавать специфику режиссуры как вида творческой деятельности;
- свободным владением практическими навыками режиссуры и исполнительского мастерства актера способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, методами режиссерского анализа художественных произведений и произведений искусства;
- знанием специфических особенностей режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников, характерных черт театрализации как творческого метода в режиссуре массовых форм театрального искусства, игровой технологии праздничных форм культуры, специфические особенности выразительных средств массовых спортивно-художественных представлений (различных видов физических упражнений и видов спорта);
- способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм, владеть приемами творческого монтажа документального и художественного материала, различных форм и жанров искусства в целостную композиционно завершенную форму театрализованного представления или праздника, владеть новейшими информационными и цифровыми технологиями создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных форм представлений и праздников, основами PR- технологий;
- осуществлением разработки и написание драматургической основы (сценария) различных театрализованных или праздничных форм, постановки концертно-зрелищных форм, художественно- спортивных представлений, шоу-программ, праздников, организацией художественно-творческого процесса по созданию различных театрализованных или праздничных форм;
- пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности;
- демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать

аргументацию (как в письменной, так и в устной форме) для обоснования и защиты своей точки зрения;

- владением навыками коммуникации, свободно и уверенно использовать профессиональную терминологию, с целью доведения художественной информации до сознания участников художественно-творческого процесса в доступной форме, владением профессиональной терминологией различных видов спорта;
- способностью ставить и решать прикладные задачи с использованием теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;
- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных решений для постановки театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;
- документировать процессы создания режиссерского замысла на всех стадиях постановочного цикла;
- к комплексной оценке разработанных и реализованных проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры;
- использовать инновационные режиссерские технологии в создании и реализации современных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры.

3. Структура и содержание дисциплины

I раздел. Введение

1. Современные тенденции режиссуры театрализованных представлений и праздников

2. Виды и формы художественных зрелищ

II раздел. Фестивальный менеджмент (российский и зарубежный опыт)

3. Классификация фестивалей (многообразие видов фестивалей).

4. Российские и зарубежные фестивали.

III раздел. Театр под открытым небом

5. Основные виды празднично – площадного театра и их использование в современной праздничной культуре. Уличные театры.

6. Театрализованные шествия, карнавалы, демонстрации

7. Перфоманс, Акция, Флэш-моб, Хэппенинг

8. Военские исторические праздники и обряды

IV раздел. Профессиональные праздники

9. Профессиональные дни и праздники в современном календаре России.

10. Организация корпоративных праздников, вечеринок, презентаций и индивидуальных юбилеев

V раздел. Особенности режиссуры современных театрализованных представлений.

11. Театрализованные зрелища на нетрадиционной площадке

12. Праздники городов

13. Современный детский праздничный мир.

14. Режиссура шоу-программ в молодежных клубах и развлекательных комплексах.

VI раздел. Режиссура современных электронных видов зрелищ

15. Современные технические средства и технологии.

16. Современное мультимедийное шоу. Лазерное шоу. Фейерверки.

17. Работа режиссера-постановщика с художником, свето- и звукорежиссерами, режиссером видео и лазерной проекции

18 Режиссура современных электронных видов зрелищ

19. Шоу-бизнес, индустрия развлечений 21 века

Цирковое искусство в театрализованном представлении

Цель курса: формирование личности режиссера с высоким уровнем профессиональной подготовки в различных формах и жанрах циркового искусства.

Задачи курса:

- освоение специфики работы в искусстве цирка;
- изучения теории режиссуры цирка;

В результате освоения дисциплины слушатель должен

Знать:

- историю развития отечественного и зарубежного цирка;
- основные жанры цирка;
- основные формы цирковых представлений и спектаклей;
- профессиональную цирковую терминологию;
- теоретические и практические основы режиссуры цирка.

Уметь:

- осуществлять постановку цирковых номеров в различных жанрах;
- осуществлять постановку различных форм сценического зрелища, используемых в цирке (парад, буффонада, пантомима и т.д.).

Содержание курса:

1. История отечественного и зарубежного цирка.
2. Цирковая терминология.
3. Спортивно-акробатические жанры.
4. Жанр – клоунада.
5. Жанр – жонглирования.
6. Жанр – эквилибристика.
7. Иллюзионный жанр.
8. Жанр – дрессура.
9. Оригинальный жанр.
- 10.Формы цирковых зрелищ.
- 11.Теория режиссуры цирка.
- 12.Основы практической режиссуры в цирке.
- 13.Формирование трюкового репертуара в номере.
- 14.Инсценировки литературных произведений.
- 15.Работа с драматургическими произведениями.
- 16.Работа с цирковым реквизитом.

- 17.Номер – основа циркового искусства.
- 18.Искусство пантомимы.
- 19.Хореография и пластика в цирковом искусстве.
- 20.Постановка спектакля в цирке.
- 21.Цирк в искусстве театрализованных представлений.

История и практика художественно-спортивных представлений

Цель курса: создание у слушателей целостного представления о профессии режиссера художественно-спортивных праздников.

Задачи курса:

- формирование у слушателей навыков творческого мышления и осознанных самостоятельных организационных, педагогических, практических действий;
- обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих специалистов.

Содержание курса

1. Основы технологии при подготовке художественно-спортивных праздников.
2. Методика составления двигательных композиций.
3. Методика обучения упражнениям, составляющим основные выразительные средства художественно-спортивных праздников.
4. Особенности проведения репетиционной работы.
5. Методика разработки художественно-спортивного праздника.
6. Сценарно-режиссерский замысел художественно-спортивного праздника.
7. Методика составления сценарного плана художественно-спортивного праздника.
8. Подготовка литературного сценария художественно-спортивного праздника.

Фандрайзинг

Цель курса: освоение слушателями теоретических основ работы профессиональной PR деятельности, получение навыков профессиональной работы в области фандрайзинга.

Задачи курса:

- изучить виды и способы взаимодействия бизнес-структур и предприятий социально-культурной сферы,
- изучить специфику и особенности функционирования системы благотворительных фондов,
- изучить опыт зарубежных и российских PR-специалистов.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- новые технологии в области науки и образования, что в будущем позволит выпускникам легче адаптироваться к их профессиональной деятельности
- алгоритм составления заявок и сопроводительных документов

- принципы проектного менеджмента в научных исследованиях
- технологию, методы и инструменты привлечения ресурсов.

Уметь:

- разработать и реализовать социально-значимые проекты
- работать с фондами и грантодающими организациями
- проводить контроль и оценку эффективности мероприятий, проводимых в рамках компаний по привлечению инвестиций.

Владеть:

- практическими навыками работы над проектом
- навыками поиска фондов и программ посредством использования интернет-ресурсов
- принципами проектного стиля работы.

Содержание курса:

1. Общее понятие фандрайзинг
2. Фандрайзинг как виды профессиональной деятельности
3. Виды и способы взаимодействия бизнес структур и социально-культурной сферы
4. Привлечение спонсоров. Теоретические подходы и практические способы их реализации.
5. Спонсоринг и фандрайзинг в системе маркетинговых коммуникации
6. Использование PR-технологий в фандрайзинге
7. Планирование бюджета театрализованного представления и праздника

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА СЛУШАТЕЛЕЙ

Основными *задачами* итоговой аттестации являются:

умение собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей действительности, фиксировать свои наблюдения выразительными средствами для создания различных театрализованных или праздничных форм.

Обучение в вузе заканчивается итоговой аттестацией – защита итоговой аттестационной работой по выбранной выпускником тематике:

- театрализованный праздник;
- театрализованный концерт;
- эпизод театрализованного представления;
- постановка массового номера.

Основное содержание итоговых комплексных испытаний выпускников

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и теоретической подготовленности выпускников к выполнению образовательных задач.

Видом итоговой аттестации является:

- Защита итоговой аттестационной работы.

Формы проведения итоговых комплексных испытаний (итоговой аттестации слушателей – выпускников)

Итоговая аттестационная работа принимается в форме публичной защиты перед аттестационной комиссией, по результатам которой выносится решение о соответствии подготовки выпускника совокупному ожидаемому результату образования компетентностно-ориентированной ППП ДО.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ППП «Актерское искусство», обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети института. Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на традиционных, так и на новых информационных технологиях.

Разработаны:

- комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности слушателей по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) и др., включенным в учебный план программы профессиональной переподготовки;
- комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации самостоятельной работы слушателей.
- библиотечно-информационное обслуживание в институте слушателей и преподавателей при реализации данной ППП в открытом доступе электронной библиотеки института, по договору о доступе в электронную библиотечную систему, учебную, научную библиотеки, 9 компьютерных классов 100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе.

Самостоятельная работа слушателей сопровождается разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) института обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Дополнительными источниками информации для слушателей являются аннотированные сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса дополняется различными электронными версиями учебной и методической литературы, программными продуктами.

Научная библиотека МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам: 1. ACADEMIC STUDIES PRESS Biblio Rossica; 2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО; 3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»; 4. ЭБС Издательства

«ЛАНЬ». В институте имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные журналы: «Вестник МГУКИ», «Культура и образование». Каждому обучающемуся по профессиональной переподготовки в библиотеке института обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям: 1. «Театр» 2. «Театральная жизнь» 3. «Страстной бульвар» 4. «Вестник МГУКИ» 5. «Мир России» 6. «Проблемы теории и практики управления» 7. «Справочник руководителя учреждения культуры»

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППП «Режиссура театрализованных представлений и праздников»

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками вуза, а также лицами, привлекаемыми вузом к реализации программы профессиональной переподготовки на иных условиях. Квалификация педагогических работников вуза отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах

9. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической, творческой работы слушателей, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования:

- Аудитории, оснащенные видеопроекционным оборудованием, экраном для проведения лекционных и практических занятий;
- дисплейные классы, оснащенные компьютерами, подключенными к Интернету;
- оборудованный методический кабинет, в которых имеются персональные компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по читаемым дисциплинам, электронные варианты заданий для СРС.
- Учебный театр, укомплектованный профессиональным техническим оборудованием,
- Большой концертно-театральный зал Учебно-творческого центра, учебные аудитории, предназначенные для практических занятий творческих показов, оснащенные светозвуковым.
- компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;
- медиа лаборатория, оснащенная персональными компьютерами, ноутбуками, оборудованием для ксерокопирования, плоттером.

В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, учебной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др.

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое программное обеспечение.

10. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Фонды оценочных средств могут в себя включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения основной программы в полном объеме.

Итоговая аттестация включает: защиту итоговой аттестационной работы.

Составитель программы:

Маганет В.С., доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников МГИК. _____