МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель учебно-методического совета

Театрально-режиссёрского факультета

Овчинников Р.Ю.

«__» _________________ 2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.23 РАБОТА РЕЖИССЕРА С ХУДОЖНИКОМ (МАКЕТИРОВАНИЕ)

51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений»

Режиссер театрализованных представлений и праздников

Бакалавр

Очная, заочная

Химки, 2020 г.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Сегодня нет необходимости убеждать преподавателей вузов, в частности, вузов культуры и искусств, в важности разработки и внедрения в педагогическую практику более совершенной методики обучения, обеспечивающей повышение качества учебной работы, активизацию познавательной деятельности студентов, развитие их умственных способностей. В решении этой проблемы значительная роль отводится формированию у них умений и навыков самостоятельного мышления и практического применения знаний. Немаловажным является и формирование навыков самостоятельного умственного труда.

Это тем более важно, что какие бы знания и в каком объеме ни получали наши обучаемые, они имеют необратимую тенденцию быстро устаревать, отставать от потребностей жизни. Где же выход, в чем он?

А он в решении задачи - научить студентов учиться самостоятельно,

приобретать знания из различных источников информации самостоятельным путем, овладеть как можно большим разнообразием приёмов самостоятельной работы. Тем более, это важно для факультетов, готовящих специалистов социально-культурной деятельности, факультетов, стремящихся «внести свой вклад в выработку и реализацию научно обоснованной и взвешенной социально-культурной политики, предпринять энергичные усилия по повышению качества подготовки и коэффициента социальной востребованности специалистов, владеющих современными технологиями».

К сожалению, практика свидетельствует о том, что во многом мы здесь не дорабатываем. Наиболее значительным недочетом в подготовке студентов является все еще низкий уровень их самостоятельности в овладении и применении знаний, непрочность приобретенных навыков, умений. Да и наша педагогическая теория недостаточно помогает в этом. В специальных исследованиях, в отдельных педагогических изданиях самостоятельная работа чаще всего рассматривается или в общем виде, или же даются отдельные указания по ее использованию. Освещаются и классифицируются виды и формы этой работы, раскрываются условия их применения, направленные на вооружение обучаемых определенной системой знаний, умений и навыков главным образом на этапах закрепления правил, понятий, рекомендаций, условий их повторения, проверки усвоения, и совершенно недостаточно на этапе изучения нового материала. Хотя, как известно, знание, полученное самостоятельно, усваивается значительно лучше по сравнению с тем, которое сообщается педагогом как готовое знание. Не развернута достаточно и экспериментальная работа по проверке эффективности самостоятельного овладения студентами новыми знаниями. Особенно остро встают следующие вопросы: какие факторы способствуют наилучшему развитию умственных сил студентов, активности их мысли; как рационально организовать самостоятельную работу каждого при подготовке к овладению новыми знаниями и в процессе их изучения; как добиться увеличения объема самостоятельных умственных и практических действий студентов на этом этапе обучения, создать благоприятные условия для формирования у них умений логически мыслить, самостоятельно анализировать факты, формулировать выводы, обосновывать свои практические действия? Поистине, «становление информационно- культурного общества, динамичное социокультурное развитие оказываются невозможными без человека инициативного, творческого, способного самостоятельно формулировать цели и находить пути их достижения».

Организация самостоятельной работы студентов – достаточно сложная и трудоемкая работа, если только не подходить к этому виду учебной работы формально. Результаты и качество учебной деятельности зависят от уровня готовности студентов к самостоятельной работе и навыков, от степени их готовности к преобразующей учебной и исследовательской деятельности, которая определяется личной подготовленностью к этому виду учебной работы, желанием заниматься самостоятельно и возможностью реализовать это желание, а также от самостоятельности мышления.

Современное общество и условия рынка труда ставят перед высшей школой задачу подготовки специалиста профессионально активного, знающего, мыслящего, умеющего самостоятельно добывать и применять знания на практике. Эта задача решается через поиск содержания, форм, методов и средств, используемых в образовательном процессе вуза, обеспечивающего более широкие возможности для развития способности к самостоятельной регуляции учебных и поведенческих действий, саморазвитию и самореализации личности.

На необходимость и важность формирования самостоятельности в студенческом возрасте делается акцент в работах В.В. Давыдова, А.Е.Дмитриева, И.А.Зимней, А.Г.Казаковой, А.А. Миролюбова, В.С. Мерлина, И.Т.Огородникова, П.И. Пидкасистого, Т.И. Шамовой, Д.Б. Эльконина и др.

Определяя понятия «самостоятельность», «самостоятельная работа», «самостоятельная познавательная деятельность», авторы указывают на возможность повышения качества знаний и обучения за счет применения в учебном процессе профессиональной школы самостоятельной работы.

Однако, как показывает наша практика, специально проведённые исследования, в большинстве своем студенты не умеют работать самостоятельно, демонстрируя неумение правильно распределить свое время, организовать свою самостоятельную работу, отсутствие понимания необходимости планирования своей работы, слабо развитые познавательные способности (неумение анализировать, сравнивать, сопоставлять, формулировать собственные выводы, рекомендации), что, в конечном итоге, ведет к снижению качества образования.

А очень важный фактор, который призван помогать студентам – использование, например, материала из Интернета, даёт совершенно обратный результат. Вместо того, чтобы развивать у студентов творческую самостоятельность, взятый из интернета материал просто отупляет обучающихся, выступая только репродуктивным средством схоластического, воспроизводящего, копирующего восприятия. В чём дело, ведь Интернет с его многомасштабными аспектами содержит колоссальный материал именно для проблемно - развивающего обучения?

Всё дело в том, что при организации самостоятельной работы студентов процессом самостоятельной работы надо руководить, управлять им. Так, давая задание по подготовке сообщения, реферата, курсовой или дипломной работы, педагог предостерегает обучающихся от использования одного-двух источников, от явного плагиата, от механического воспроизведения чужого текста в своей работе. Но мало, просто проговорить эти требования, необходимо донести до студентов те критерии, по которым они сделают отбор нужных для их работы источников. Студентам известно, что в качестве критериев выступают признаки отличия одних источников от других. Вот, если они эти признаки осмыслят, поймут, почувствуют - можно за них быть спокойными – «мусор» из Интернета они не возьмут, пустые, бессодержательные, претендующие на оригинальность, но посредственные работы, они просто обойдут.

Как определить критерии? Они зависят, в первую очередь, от специфики специальности, конкретного предмета, от темы, от цели и задач, которые поставлены в задании педагогом, от заинтересованности в разрабатываемой теме самого студента, от его возможностей, от условий, в которых он занимается творческой деятельностью. Так, на кафедре педагогики и психологии предлагаются следующие критерии:

- актуальность темы и содержания работы, его практическая значимость;

- научность (наличие научного стиля, научных категорий, научного аппарата, определений, закономерностей и др.);

- логика, последовательность изложения предлагаемого материала;

- раскрытие сущности ведущих, ключевых понятий;

- аргументы и факты, подтверждающие утверждения авторов;

- наличие иллюстративного ряда;

- анализ, сравнения, сопоставления текстов, ключевых позиций с помощью известных критериев;

- новизна содержания, методов, форм;

- наличие собственных оценочных суждений;

- объективность;

- структурирование текста;

- культура оформления работы (тема, наличие плана-содержания, аккуратное оформление текста, список используемой литературы, грамотность и др.);

- стройность, системность, чёткость текста, наличие выводов.

Названные критерии выборочно можно использовать и для анализа выступлений, сообщений, защиты работ на семинарских и практических занятиях для активизации творческой самостоятельности. Как видим, использование критериев усиливает проблемность, творческий накал занятия. Заставляет каждого думать, вспоминать, сравнивать, выделять главное, предметно, образно мыслить, формулировать свои оригинальные выводы, рекомендации.

Блиц-опрос

Устные опросы проводятся во время семинарских занятий и возможны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. : устного опроса:необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем занятии.

Блиц-опросы позволяют проверить уровень подготовки к практическому занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Блиц-опрос проводится без предупреждения, что стимулирует обучающихся к систематической подготовке к занятиям. Вопросы для опроса готовятся заранее, формулируются узко, дабы обучающийся имел объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.).

Блиц-опросы целесообразно применять в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения зачета или аттестации, когда необходимо проверить знания студентов по разделу учебного курса. При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений

Работа с текстом

Умение делать выписки — основа работы над любой книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудий умственного труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать мнения, выявить противоречия, |

Толковый словарь объясняет понятие выписок так: «Выписать — значит списать какое-нибудь нужное, важное место из книги, жур­нала, сделать выборки». Сложность выписывания как раз и состо­ит в умении найти и выбрать нужное из одного или нескольких источников. Из книг, журналов и газет выписывают отдельные положения, факты, цифровой и другой фактический или иллю­стративный материал.

Выписки могут быть двух видов. К первым относятся выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым — ваши собственные материалы (дневники, записные книжки, данные эксперимента).

Запомните несколько советов:

1. Выписки могут быть дословными (цитаты) или свободными, когда мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие фраг­менты текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание, записать своими словами.

2. Яркие и важнейшие выдерж­ки из классических произведений лучше всегда приводить дословно. Записывая цитаты, нужно заключать их в кавычки, избегать искажений текста.

3. Цитата, вырванная из контекста, часто теряет свой первона­чальный смысл, нередко приобретая новый. Поэтому, цитируя, старайтесь не обрывать мыслей автора.

4. В процессе работы с текстом важно давать точные ссылки на источники, в част­ности, на страницу книги.

На семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части студентов в группе.

По материалам темы занятий целесообразно выдавать студенту домашнее задание и на последнем занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы с оригинальными текстами, способностей к их анализу.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников.

Методические рекомендации по подготовке к устному опросу, собеседованию

В подготовке к устному опросу необходимо понимать, что тщательное ознакомление с теоретическим материалом должно быть максимально подтверждено практическими примерами, как из собственной уже имеющейся практики студента, так примерами приводимыми в устной форме и видеоматериале из профессиональной деятельности. Важно помнить, что устный опрос это не просто проверка знаний, это умение на основе изученного, на основе собственных сопоставлений, умозаключений делать выводы о том какую роль играет данный материал в изучаемом виде искусства, в освоении будущей профессии студента. Особое внимание необходимо уделять чёткому, лаконичному и доступному изложению своих умозаключений и выводов. Необходимо постоянно уделять внимание такому отбору и способу изложения материала, чтобы его можно было выстроить в достаточно легко читаемую логическую цепочку. Этот навык наиважнейший для будущего общения режиссёра с артистами, творческо- постановочной группой, работодателями, работниками вспомогательных служб и т.д.

Методические рекомендации к зачету

Промежуточная аттестация по дисциплине «Работа режиссера с художником» завершает изучение курса и проходит в виде зачета. Зачет проводится согласно расписанию зачетно-экзаменационной сессии. До зачета не допускаются студенты, не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттестаций (тестирований). Зачет может быть выставлен автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных студентом на практических занятиях. Фамилии студентов, получивших зачет автоматически, объявляются в день проведения зачета, до начала промежуточного испытания. В случае неудовлетворительного результата зачетного испытания начальником учебного отдела назначается день и время повторной сдачи зачета по дисциплине.

Список литературы для самостоятельной работы

Основная литература:

1. Шейнцис О. «Зачем нужен художник», 2008 г.
2. « Русское театрально - декорационное искусство» Ф.Я. Сыркина Е.М. Костина 1978,
3. «Театральный костюм» К. Градова. Ознакомится с работами художников «Художники - мир искусства» альбомы
4. Журнал «Сцена» издательство СТД Москва
5. Э.В. Базанов «Техника сцены» СТД Москва 2006 г.

Дополнительная литература:

Давыдова, М. В.   Художник в театре начала ХХ века / М. В. Давыдова. - М. : Наука, 1999. - 148, [1] c. : [24] л. ил. - ISBN 5-02-011693-9 : 46-.
Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч.1 : Хронология / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 135 с. : ил. - Текст парал. англ., рус. - ISBN 5-88149-133-5 : 531-50-.
Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч. 2 : Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 227с : ил. - Текст парал. англ., рус. - ISBN 5-88149-144-0 : 531-50-.
Березкин, В. И.   Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М. : УРСС, 2002. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289. - ISBN 5-354-00032-7 : 250-.
Берёзкин, В. И.   Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Берёзкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Изд. 2-е. - М. : Едиториал УРСС, 2010. - 293, [1] c. : ил. - Библиогр.: с. 286-289. - ISBN 978-5-354-01284-8 : 876-70.
Акимов, Н. П.   Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 1 : Об искусстве театра. Театральный художник / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. [и со вступ. ст.] С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 294 с., [25] л. ил. - Библиограф.: с. 282-293. - 2-10.
Акимов, Н. П.   Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 2 : О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 287 с., [21] л. ил. - . - 2-.
Козлинский, В. И. .   Художник и театр [Текст] / В. И. Козлинский, Э. П. Фрезе ; сост., ил. и табл. М. А. Аникст и А. Т. Троянкер. - М. : Сов. художник, 1975. - 239 с. : ил.
Сыркина, Ф. Я.   Русское театрально-декорационное искусство [Текст] / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина ; под. ред. В. Ф. Рындина и В. В. Ванслова. - М. : Искусство, 1978. - 246 с., [80] л. ил. - Библиогр.: с. 227-228. - 4-80.
Сыркина, Ф. Я.   Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX века. Очерки / Ф. Я. Сыркина. - М. : Искусство, 1956. - 380 с. : ил. - Библиогр.: с. 361-366. - 21-80.
Шверубович, В. В. .   Режиссер и оформление спектакля [Текст] / В. В. Шверубович. - М. : Сов. Россия, 1965. - 128 с. : ил. - 0-20.