

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Институт дополнительного образования

СОГЛАСОВАНО

Председатель экспертного совета
по дополнительному образованию
ГАОУ ВО МГПУ

_____/_____
Протокол № _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор
ГАОУ ВО МГПУ

«_____» _____ 2015 г.

**Дополнительная профессиональная программа
(повышения квалификации)**

**«Режиссура социально-культурной деятельности»
(36 ч.)**

Автор курса:
Е.В. Дольгирева,
к.п.н., доцент

Москва, 2015

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в соответствии с профессиональными стандартами «Руководитель организации культуры и искусства», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

1.1. Цель реализации программы

Совершенствование профессиональных компетенций работников учреждений разного типа в системе дополнительного образования посредством актуализации использования театральных технологий в профессиональной деятельности.

Совершенствуемые компетенции

№	Компетенция	Направление подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность
		Код компетенции
		Бакалавриат
		4 года
1.	Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь	ОК-2
2.	Готов использовать технологии социально-культурной деятельности (средства, формы, методы) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического воспитания	ПК-2
3.	Способен использовать теорию и практику режиссерского анализа и сценического воплощения музыкальных и литературных произведений, основы разработки сценария культурно-досуговых представлений различных видов	СК-1

1.2. Планируемые результаты обучения

№	Знать	Направление подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность
		Код компетенции
		Бакалавриат
		4 года
1.	Основы логики построения устной и письменной речи, приемы аргументации устной и письменной речи.	ОК-2

2.	Сущность и специфику технологического процесса, его структуру; современные методы и технологии производства, сохранения, распространения культурных благ по профилю деятельности подразделения, включая зарубежный опыт	ПК-2
3.	Базовые положения сценарно-драматургических основ социально-культурных программ; современные методы и технологии производства, сохранения, распространения культурных благ по профилю деятельности подразделения, включая зарубежный опыт	СК-1
№	Уметь	Бакалавриат
		4 года
1.	Аргументировать и логически выстраивать свою устную и письменную речь.	ОК-2
2.	Осуществлять внедрение инновационных проектов	ПК-2
3.	Соотносить базовые положения сценарно-драматургических основ социально-культурных программ.	СК-1

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной программе соответствуют выполняемым трудовым действиям:

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции, реализуемые после обучения	Код	Трудовые действия
3.1. Руководство деятельностью структурного подразделения организации культуры и искусства	Совершенствование деятельности структурного подразделения организации культуры и искусства	3.1.2	Разработка и осуществление мероприятий по внедрению современных технологий в практику деятельности подразделения
			Принятие мер по повышению качества предоставления культурных благ

1.3. Категория слушателей: руководители детских творческих объединений, режиссеры любительских театральных коллективов, педагоги дополнительного образования.

1.4. Форма обучения: очно-заочная (с использованием ДОТ).

1.5. Режим занятий, срок освоения программы: 6 часов в день, 1 раз в неделю.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный (тематический) план

№ п/п	Наименование разделов	Всего часов	В том числе:		Формы кон- троля
			Лекции	Практич. занятия	
1	Актуальные проблемы использования сценарно-режиссерских технологий в социально-культурной деятельности	4	2	2	Доклад, презентация
2	Основные законы сценарно-режиссерской деятельности	6	4	2	Доклад, презентация
3	Алгоритмизация профессиональной деятельности на основе сценарно-режиссерской техники действий	4	2	2	Доклад, практическое задание
4	Специфика выразительных средств режиссуры и мастерства актера	8	4	4	Презентация, практическое задание
5	Слово как выражение внутренней линии поведения на сцене.	8	4	4	Презентация, практическое задание
6	Мизансцена как образное пластическое выражение действия.	6	2	4	Презентация, практическое задание
	Всего	36	18	18	
	Итоговый контроль: Зачет				Зачет
	Итого:	36	18	18	

2.2. Рабочая программа

№ п/п	Виды учебных занятий, учебных работ	Содержание
Тема 1. Актуальные проблемы использования сценарно-режиссерских технологий в профессиональной деятельности	Лекция, 2 часа	Культурно-исторический анализ «протообразцов» социально-культурной деятельности (педагогика, искусство, игра). Профессиональная специфика процессов интериоризации / экстериоризации социально-культурного опыта. Проблемы использования выразительных средств театрального искусства в социально-культурной деятельности. Технологизация художественно-творческих процессов. Сущность и структура сценарно-режиссерской техники специалиста социально-культурной деятельности.
	Практическое занятие, 2 часа	Современные творческие технологии, трансформирующие классический опыт театральной педагогики. В коммуникативных технологиях – для активизации альтернативных форм социального мышления и поведения. В технологиях коучинга – как эффективное средство решения задач профессионального и личностного роста в самых разных сферах деятельности. В художественно-творческих технологиях – для организации рационально обоснованной деятельности в процессе художественного поиска. В корпоративной коммуникации - принципы студийности (К.С.Станиславский, Л.А.Сулержицкий, Е.Б. Вахтангов) и ансамблевости (А.Д. Попов). В арт-терапии и в методике преодоления различных коммуникативных барьеров для активизации творческого компонента личности - арт-тренинг (С. В. Гиппиус, Л. П. Новицкой и др.) В методике игрового стретчинга (системы пластических упражнений) - метод определения «зерна характера» В. И. Немировича-Данченко. В регулятивных и импровизационных

		арт-технологиях - зоны импровизации (А. В. Эфрос, М. А. Захаров). В методике психодрамы (в целях адаптации к различным социальным ситуациям) - эксперименты с различными психотехниками (М. А. Чехов, В. Э. Мейерхольд; Е. Грозовский, П. Брук).
Тема 2. Основные законы сценарно-режиссерской деятельности	Лекция, 4 часа	Сюжетная драматургия. Драматическая ситуация и драматическая перипетия. Конфликт – ключевое слово драмы. Роль события в организации конфликтного действия. Тема и замысел будущего спектакля. Композиция сценария – способ активизация зрительских эмоций.
	Практическое занятие, 2 часа	Событие как действенный факт. Основная функция события. Оценка фактов. Нахождение основного конфликта в произведении. Определение целей и сквозного действия. Определение сюжета как ряда последовательных событий. Исходное событие как повод к реализации конфликта. Главное событие как основной перелом в развитии действия. Финальное событие как разрешение конфликта. Взаимосвязь предлагаемых обстоятельств и события. Событие как появление новых предлагаемых обстоятельств.
Тема 3. Алгоритмизация профессиональной деятельности на основе сценарно-режиссерской техники действий	Лекция, 2 часа	Структурный воздействующий алгоритм сценарно-режиссерской техники действий «Творческий операционный набор» (ТОН). Ориентационный блок: тактика экспрессивного воздействия, искусство оперативного взаимодействия, стратегия эмоционального контакта, адресные задачи. Параметры взаимодействия: провокация эмоционального ответа, инсайт-ориентированная направленность, проблемно-ситуационная визуальная конструкция, идентификация. Последовательность сценарно-режиссерских шагов.
	Практическое занятие, 2 часа	Инсценирование произведений литературы и искусства. Иллюстрация и инсценирование. Современное осмысление проблематики

		инсценируемого произведения. Трансформация темы. Определение сверхзадачи и сквозного действия. Преодоление «эпичности». Приемы диалогизации текста. Переосмысление авторского названия. Уточнение жанра. Процесс органичного введения комбинация игровых элементов в драматургическую структуру инсценировки.
Тема 4. Специфика выразительных средств режиссуры и мастерства актера	Лекция, 4 часа	Психофизическая действенная природа актерского творчества. Двойственная природа логики действий. Создание логики физических действий. Перевод переживаний в логику действий. Последовательность и непрерывность в движениях. Специфика актерских задач. Бессловесные элементы действий. Мобилизация. Вес. Пристройка. Оценка факта. Сценическое общение как акт взаимодействия. Взаимодействие между партнерами без слов и со словами. Логика межличностного общения. Личное пространство и дистанция общения. Настойчивость (инициативность) во взаимодействии людей в жизни и на сцене. Рычаги настойчивости. Параметры общения.
	Практическое занятие, 4 часа	Драматургический материал как канва для выбора логики действия. Работа над одной ролью (одним отрывком). Показы одного и того же отрывка в разных составах. Определение различий в характере действия в разных исполнениях. Роль конфликта, как основного условия сценической выразительности. Импровизационное разнообразие выбранной логики поведения. Динамика в исполнении отрывка.
Тема 5. Слово как выражение внутренней линии поведения на сцене.	Лекция, 4 часа	Простые (опорные) и составные словесные действия. Логический анализ литературного текста. Интонация знаков препинания. Законы логического разбора. Чтение периода. Логическая перспектива текста. Словесные действия в практической работе над литературно - художественным текстом. Роль предлагаемых обстоятельств. Выполнение заданной логики действий. Заданное словесное воздействие как предлагаемые обстоятельства.

	Практическое занятие, 4 часа	Основы публичной речи. Ораторское искусство. Основные риторические понятия. Цель – задача - тезис речи. Риторическая аргументация. Композиционное построение речи. Публичное выступление.
Тема 6. Мизансцена как образное пластическое выражение действия.	Лекция, 2 часа	Искусство мизансцены в режиссерско-актерской практике разных «школ». Закономерности рождения мизансцен. Закон диагоналей, опорные точки и характер мизансцен. Мизансцена тела. Неречевые средства общения в системе обратных связей: мизансцена и мимика, жесты, движения, ракурсы, психожест. Этапы работы над мизансценой.
	Практическое занятие, 4 часа	Активность позы в искусстве сценического действия. Мизансцена и словесное действие. Взаимосвязь физического и словесного действия. Конфликт и мизансценическое решение. Создание иллюстрированного подтекста. Внутренний монолог. Заданная мизансцена и импровизационное творчество актера. Разные варианты соединения задаваемых элементов бессловесного действия со словесным воздействием.

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1.Виды аттестации и формы контроля

Вид аттестации	Форма контроля	Виды оценочных материалов
Текущая	Устный опрос	Публичное выступление
	Практическая работа	Презентации по темам
Итоговая аттестация	Зачет	Задание в тестовой форме. Тест считается выполненным, если слушатели выполнили более 60% из предложенных заданий.

3.2. Контрольно-измерительные материалы

№	Предмет оценивания	Формы и методы оценивания	Характеристика оценочных материалов	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Вид аттестации
1	ОК-2 Умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь	Публичное выступление	Устные и письменные ответы по основам искусства речи; степень самостоятельности при решении поставленных задач	Способность использовать эффективные методы и средства при подготовке социально-культурных программ	Ответ оценивается положительно, если учтены базовые положения, есть понимание назначения законов логики речи и действия	Итоговая
2	ПК-2 Разработка и осуществление мероприятий по внедрению современных технологий в практику деятельности подразделения	Тестовый опрос	Письменные ответы на вопросы теста, сформированные согласно тематике изучаемого учебного материала	Способность обобщения и анализа информации, полученной в ходе изучения дисциплины	Тест считается выполненным, если слушатели выполнили более 60% из предложенных заданий	Итоговая
	СК-1 Способность к использованию теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения музыкальных и литературных произведений, основами разработки сценария культурно-досуговых представлений различных видов	Практическая работа	Разработка и реализация сценарно-режиссерского замысла культурно-досугового мероприятия на основе современных технологий социально-культурной деятельности	Разработка и осуществление мероприятий по внедрению современных технологий в практику деятельности подразделения; принятие мер по повышению качества предоставления культурных благ	Работа оценивается положительно, если обозначена специфика сценарно-режиссерской работы в различных жанрах зрелищных программ	Промежуточная

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы (литература)

Основная:

1. Буткевич М. М. К игровому театру: В 2 т. — Т. 1. Лирический трактат. — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС, 2010. — 703 с.
2. Дольгирева Е.В. Формирование сценарно-режиссерской техники студентов по направлению подготовки социально-культурная деятельность / Среднее профессиональное образование. — 2012. — № 7. — с. 23–27.
3. Ершов П.М. Скрытая логика страстей, чувств и поступков. Искусство понимания себя и других. Логика общения в жизни и на сцене. Психофизическая природа искусства действий / П.М. Ершов; отв. ред. В.М. Букатов. — Дубна: Феникс +, 2009. — 712 с.
4. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. — М.: Российский университет театрального искусства — ГИТИС», 2010. — 423 с.
5. Мастерство режиссера : 1 - 5 курсы / под общ. ред. Н. А. Зверевой. - М. : РАТИ-ГИТИС, 2009. - 534 с.
6. Техника сценарно-режиссерской работы: уч.-метод. пособие. Ч. 1. / авт.-сост.: Е.В. Дольгирева, Н.Н. Рыкунина, К.И. Скринжевский; под ред. Е.В. Дольгиревой. — М.: МГПИ, 2011. — 75 с.
7. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений : учебник / А. И. Чечетин. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань : Планета музыки, 2013. — 282 с.
8. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учебник для студентов выс. театр. уч. заведений. — Изд. 3-е, испр. — М.: РАТИ-ГИТИС, 2009. — 336 с.

Дополнительная:

1. Богданов И.А. Постановка эстрадного номера: уч. пособие. — СПб., 2004. — 317 с.
2. Богданов И.А. Виноградский И.А. Драматургия эстрадного представления. — СПб., 2009.— 424 с.

3. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.- 376 с.
4. Гавдис С.И. Основы сценарного мастерства. – Орел: ОГИИК, 2005. – 242с.
5. Дольгирева Е.В. Модель дидактической технологии «Эмоционально-смысловое взаимодействие (ЭСВ)» / Среднее профессиональное образование. – 2013. – №5. – С. 35 – 41.
6. Дольгирева Е.В. Профессиональные основы социально-культурной деятельности / Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу «Среднее профессиональное образование». - 2011. – №12 – С. 39 – 52.
7. Дольгирева Е.В. Режиссура как базовая дидактическая технология социально-культурной деятельности / Среднее профессиональное образование. – 2012. – №1. – С. 39 – 44.
8. Захаров М.А. Суперпрофессия. М. : Вагриус, 2000. — 284 с. - (Мой XX век).
9. Марков О.И. Сценарная технология: учебное пособие /О.И. Марков.- Краснодар, 2004.- 406с.
10. Митта А.Н. Кино между адом и раем. - М.: Зебра-Е, 2005. – 478 с.
11. Мочалов Ю.В. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. – М.: Просвещение, 1981. – 136 с. (в книжном варианте 240 с.)
12. Пави П. Словарь театра. – М.: Прогресс, 1991 (2004). – 504 с.
13. Червинский А.М. Как хорошо продать хороший сценарий. Обзор американских учебников сценарного мастерства / Приложение к журналу «Киносценарии». – 1993. – 120 с.
14. Эйзенштейн С.М. Монтаж. – М.: Эйзенштейн-центр; Музей кино, 2000. – 592 с.

4.2. Материально-технические условия реализации программы

Для реализации программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

- оборудованные аудитории для проведения аудиторных занятий;
- мультимедийное оборудование (компьютер, интерактивная доска, мультимедиапроектор и пр.);
- система дистанционного обучения MOODLE;
- компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные материалы.

4.3. Образовательные технологии, используемые в процессе реализации программы

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. Для каждой темы разработаны учебно-методические и оценочные материалы, размещенные в системе дистанционного обучения ГБОУ ВО МГПУ, которые позволяют слушателям самостоятельно осваивать содержание программы. Соотношение аудиторной и самостоятельной работы определяется перед реализацией программы для каждой группы слушателей отдельно.

В процессе реализации программы используются лекции с элементами обсуждения проблем, дискуссии, практические занятия (практикумы), технологии проблемно-ориентированного и проектно-ориентированного обучения.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры социально-культурной деятельности Института культуры и искусств МГПУ

Протокол №__ от «__»_____20__ г.

Руководитель _____/_____/