

Министерство культуры туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное автономное учреждение Республики Коми
«Центр народного творчества и повышения квалификации»
Образовательное подразделение «Учебный центр»

Копия верна

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ РК «ЦНТиПК»
Г. И. Кузнецова
« 17 » марта 2016 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ**

**«Совершенствование и развитие методики работы руководителя
любительского театрального коллектива»**

Автор-составитель: Елисева А.А., заведующий отделом по организации учебного процесса образовательного подразделения «Учебный центр» ГАУ РК «ЦНТ и ПК»

Регистрационный № _____

Пояснительная записка

Актуальность данной программы заключается в необходимости повышения профессиональной компетентности руководителей клубных формирований (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам и др.) в жанре театрального творчества с целью обеспечения эффективности деятельности и конкурентоспособности.

Категория слушателей: руководители клубных формирований (любительских объединений, студий, коллективов самодеятельного искусства, клуба по интересам и др.) в жанре **театрального творчества**, имеющие среднее профессиональное образование по специальности «Народное художественное творчество»; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, повышение их профессионального уровня.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 30 марта 2011 г. N 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Порядком разработки, утверждения и реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (приказ ГАУ РК «ЦНТиПК» от 14 апреля 2015 г. №26-од); и другими нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность в системе дополнительного профессионального образования.

Цель реализации программы: развитие и обновление профессиональных компетенций руководителей клубных формирований (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам и др.) в жанре театрального творчества.

Задачи:

- расширение, углубление, систематизация знаний в жанре театрального творчества по темам: «Режиссура», «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение».

Структура программы:

Программа включает 2 модуля, которые представляют собой самостоятельные компоненты, но вместе с тем, тесно взаимосвязаны, объединены основными целями и задачами, а также направленностью преимущественных видов деятельности.

Содержание первого модуля раскрывает особенности построения процесса взаимодействия членов группы на основе взаимозависимости и взаимовлияния для удовлетворения личных и групповых интересов и потребностей.

Второй модуль имеет теоретическую и практическую направленность. Раскрывает мастерство режиссёра в творческой организации всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного художественного произведения на основе своего творческого замысла.

Требования к уровню освоения слушателями содержания программы

Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений и знаний: художественно – творческая.

Слушатель, освоивший программу, должен:

Владеть:

- навыками работы над драматургическим произведением (построением сценического события, созданием сценического образа);
- навыками сценического движения, пластики и ритмики.

Уметь:

- анализировать литературное и драматургическое произведение и осуществлять театральную постановку;
- проводить режиссёрский анализ, выявлять сквозное действие роли и сверхзадачу спектакля;
- работать с актёром над ролью, используя принцип поэтапности;
- работать с актёром над речью;
- выявлять речевую характеристику образа, развивать навыки речевого общения и взаимодействия;
- применять двигательные навыки и умения в актёрской работе;
- находить и использовать пластическую характеристику образа;
- проводить занятия по актёрскому мастерству, сценической речи, сценическому движению;
- строить творческие взаимоотношения в коллективе.

Знать:

- теорию, практику и методику театральной режиссуры;
- выразительные средства режиссуры и художественные компоненты спектакля;
- методологию работы актёра-любителя в области сценического движения, сценической речи, работы с голосовым аппаратом.

Форма учебной работы: лекции, тренинги.

Форма итогового контроля: освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме зачета. Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Учебный план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Совершенствование и развитие методики работы руководителя
любительского театрального коллектива»

№ п/п	Наименование модулей	Всего, час.	В том числе:	
			лекции	Практические занятия (самостоятельная работа)
1.	Модуль 1. Управление групповой динамикой в театральном коллективе.	4	2	2
2.	Модуль 2. Методика работы руководителя театрального коллектива.	11	4	7
	Итоговая аттестация (зачет)	1	-	1
	Итого:	16	6	10

Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Совершенствование и развитие методики работы руководителя
любительского театрального коллектива»

Цель: совершенствование компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности режиссёрам, руководителям любительских театральных коллективов и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Категория слушателей: режиссёры, руководители любительских театральных коллективов, преподаватели образовательных учреждений дополнительного образования, имеющие среднее профессиональное образование по специальности «Народное художественное творчество» и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее образование.

Форма обучения – очная (с отрывом от работы).

Продолжительность обучения – 16 часа.

Режим занятий: 8 часов в день.

Форма итогового контроля: зачет.

№ п/п	Наименование модулей, разделов, тем	Всего, час.	В том числе:	
			лекции	Практические занятия (самостоятельная работа)

1.	Модуль 1. Управление групповой динамикой в театральном коллективе.	4	2	2
1.1.	Тема 1. Методы и технологии групповой активности и коммуникации.	4	2	2
2.	Модуль 2. Методика работы руководителя театрального коллектива.	11	4	7
2.1.	Тема 1. Мастерство актера. Режиссура.	4	4	-
2.2.	Тема 2. Сценическая речь.	4	-	4
2.3.	Тема 3. Сценическое движение. Пластика.	3	-	3
	Итоговая аттестация (зачёт)	1	-	1
	Итого:	16	6	10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
модуля «Управление групповой динамикой в театральном коллективе»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Совершенствование и развитие методики работы руководителя
любительского театрального коллектива»

Введение.

Содержание модуля раскрывает процесс взаимодействия членов группы на основе взаимозависимости и взаимовлияния для удовлетворения личных и групповых интересов и потребностей.

Планируемые результаты: формирование практической готовности слушателей построить творческое сотрудничество и взаимодействие между руководителем (режиссёром) и актёром (участником театрального коллектива).

Формы и методы: лекции, тренинги.

Перечень и содержание тем учебной программы.

Тема 1. Методы и технологии групповой активности и коммуникации.

Важнейшие процессы групповой динамики: образование малых групп; руководство и лидерство; нормообразование: выработка групповых мнений, правил и ценностей; формирование функционально-ролевой структуры группы; сплочение; конфликты; групповое давление; конформизм; принятие групповых решений и др. Проведение тренингов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
модуля «Методика работы руководителя театрального коллектива»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Совершенствование и развитие методики работы руководителя
любительского театрального коллектива»

Введение.

Содержание модуля имеет теоретическую и практическую направленность. Раскрывает мастерство режиссёра в творческой организации всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного художественного произведения на основе своего творческого замысла. Предполагает активное включение самих слушателей в проведение тренингов и упражнений по сценической речи и сценическому движению.

Планируемые результаты: формирование практической готовности слушателей применить полученный объём знаний к сфере своей деятельности и уметь пополнить их в процессе практики. Способность найти верное решение спектакля через точно найденную манеру актёрского исполнения и умение практически реализовать это решение в работе с актёрами.

Формы и методы: лекции, тренинги.

Перечень и содержание тем учебной программы.

Тема 1. Мастерство актёра. Режиссура.

Анализ драматургического произведения как начальный этап работы над спектаклем. Идеино-художественный замысел и его структура. Действие как главное выразительное средство сценического искусства. Метод действенного анализа как наиболее прогрессивный метод. Аналитический этап («застольный» период) и этюдный метод, их значение. Событие. Структура события. Событийный ряд. Определение основного конфликта. Основные этапы работы актёра над ролью. «Погружение» в предлагаемые обстоятельства роли. Зерно образа. Цели и задачи персонажа. Сверхзадача. Внутренняя и внешняя характеристика. Работа актёра над ролью (тренинг).

Тема 2. Сценическая речь.

Тренинги и упражнения. Основные разделы: дыхание, техника речи и дикция. Артикуляционная разминка. Скороговорки. Работа над голосом (правильное дыхание, сила голоса). Высотный диапазон, темп ритм речи. Систематический речевой тренинг над голосом: основные упражнения. Методы работы над голосом: метод полных нагрузок, метод ступенчатого повышения нагрузок, метод игрового существования, метод импровизации. Выбор чтецкого репертуара и требования к нему.

Тема 3. Сценическое движение. Пластика.

Аспекты сценической пластики в театральном коллективе: пластика как элемент оздоровления, пластика как подспорье в постижении актёрского мастерства и как самоценное театральное искусство. Значение пластики для спектакля. Поиск пластической выразительности образа. Пластический тренинг и его освоение. Разминка, настройка, разогрев, расслабление или релаксация. Рождение пластического образа. Движение и музыка. Освоение пространства. Пластическая метафора мизансцены. Работа над мизансценой. Мышечная свобода, снятие зажимов. Жесты. Мимика.

**Материалы для проведения итоговой аттестации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Совершенствование и развитие методики работы руководителя
любительского театрального коллектива»**

Итоговая аттестация проводится в форме зачёта. Выполнение творческого задания по проведению актёрского тренинга на группе обучающихся (по выбору):

- работа над сценической речью;
- работа над сценическим движением;
- работа над ролью;
- групповая динамика.

Зачёт оценивается по пятибалльной системе:

«5» - Владение материалом, умение донести и использовать приобретённые навыки актёрских тренингов.

«4» - Возможное допущение незначительных ошибок. Исполнение выразительное, грамотное.

«3» - Не в достаточной степени владение пройденным материалом. Невыразительное исполнение.

«2» - Незнание материала. Допущение грубых ошибок.

**Условия реализации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Совершенствование и развитие методики работы руководителя
любительского театрального коллектива»**

Учебный кабинет № 411 имеет следующее основное оборудование (средства обучения):

- учебные столы; стулья; доска магнитно-маркерная; интерактивная доска; мультимедийный проектор; видеодвойка; DVD-плеер; музыкальный центр; пианино; компьютерный парк; Интернет; электронная почта; методическая литература; настольные лампы.

**Условия реализации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Совершенствование и развитие методики работы руководителя
любительского театрального коллектива»**

Информационно-методическое обеспечение

(список литературы (основной, дополнительный), а также другие виды учебно-методических материалов и пособий, включая ЭОР, интернет-ресурсы, видеолекции, CD-, DVD-диски, конспекты лекций и т.д.)

1. Ефимова, Н. С. Основы общей психологии [Текст] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Н. С. Ефимова – М. : ИД «Форум» : ИНФРА-М, 2013. – 287 с.: ил. 2. Столяренко, Л. Д.
2. Психология общения [Текст]: учебник для колледжей / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. - 2-е изд., стер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 317,[1] с. – (Среднее профессиональное образование).
3. Соснин, В. А. Социальная психология [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. А. Соснин, Е. А. Красникова. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ, 2013. – 334 с.
4. Григорьева, Т. Г. Основы конструктивного общения: Хрестоматия. – Новосибирск, 2009.
5. Дэна, Д. Преодоление разногласий. Как улучшить взаимоотношения на работе и дома. – СПб, 2000.
6. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений. – СПб.: Питер, 2009.
7. Бармак, А.А. Художественная атмосфера. Этюды. - М.: Изд-во ГИТИС, 2004. – 320 с.
8. Богданов, И.А. Постановка эстрадного номера: Уч. пособие. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Изд-во СПбГА ТИ, 2013. - 331с.
9. Бруссер, А.М. Сценическая речь. Мет. рек. и практич. зад. для начинающих педагогов театр. вузов. - М.: ВЦХТ, 2008, - 112 с.
10. Волконский, С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту): Уч. пособие, 2-е изд., испр. – Спб.: изд-во «Лань»; Изд-во «Планета музыки», 2012. – 176 с.: ил.
11. В помощь составителям программ любительских творческих коллективов: инф. - метод. пособие /авт.-сост. В.М. Муратова/ Коми РКК им. В.Т. Чисталёва. - Сыктывкар, 2004. – 101 с.
12. Гримиремя сами: практическое руководство по гриму для театральных самодеятельных коллективов / сост. Т.А. Дреслер. - М-во культ. и нац. политики РК, ГУРК «УМЦ ППКИИ РК», КРКК им. В.Т. Чисталёва. - Сыктывкар, 2005. – 85 с.
13. Гойхман, О.Я., Надеина, Т.М. Речевая коммуникация: Учебник. - 2-е изд. перераб. и доп.-М.: ИНФРА - М, 2008. – 272 с.
14. Е. Котельникова. Биомеханика хореографических упражнений. - М.: ВЦХТ, 2008. – 128 с., ил.
15. Кох, И.Э. Сценическое фехтование. - СПб: Изд-во СПбГУП, 2008. – 440 с., ил.
16. Морозова, Г.В. Сценический бой: - М.: ВЦХТ, 2010. -60 с., ил.
17. Организационный ресурс руководителя творческого коллектива. Метод. пос. в помощь студентам. - Минкультуры РК, КРКК им. В.Т. Чисталёва. - Сыктывкар, 2009. – 47 с.
18. Полищук, В. Библия актерского мастерства. Уникальное собрание актерских тренингов по методикам величайших режиссеров/В. Полищук, Э. Сарабян. - Москва: АСТ, 2014. – 791 с.: ил.
19. Райан, П. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации /- СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 313 с.
20. А. Савостьянов. Воспитание речевого голоса. Дикция и орфоэпия. – М.: ВЦХТ, 2007. – 160 с.

Электронные ресурсы:

1. Антонова, О.А. История зрелищ: техника и технология современной сцены. - Уч. пос. для студентов. - СПб ГУСиЭ . – 2010. (эл. нос.)
2. Буткевич, М.М. Об игровом театре т.1,2. - 2010. (эл. нос.)
3. www.ConsultantPlus.ru
4. <http://www.krispen.narod.ru/knigi.html>
5. Современные технологии на сцене: <http://vremyakultury.ru/teatr-2-0-ili-sovremennye-tehnologii-na-scene/>
6. <http://gendocs.ru/v40989/?download2=1>
7. <http://dramateshka.ru/index.php/methods/scene-graphics/1376-oformlenie-spektaklya-na-maloyj-scene>, 2011