

Министерство образования и науки Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Арзамасский коммерческо-технический техникум»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА

Творческой мастерской «Дебют»

(срок реализации 1 год)

Возраст обучающихся с 15 лет

Автор программы:

Комилова Ирина Владимировна
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория

Рассмотрено на заседании

педагогического совета

Протокол № 7

от «20» июне 2014 г.

Содержание программы

- I. Пояснительная записка
- II. Учебно-тематический план
- III. Календарно-тематический план
- IV. Содержание изучаемого курса
- V. Обеспечение программы
- VI. Ожидаемые результаты
- VII. Список литературы

I. Пояснительная записка

При подготовке специалиста к профессиональной деятельности основной целью учреждения среднего профессионального образования является подготовка человека знающего, в то время как мир нуждается в человеке, понимающем и сознающем себя, других, общество и культуру.

В любой профессиональной сфере и жизнедеятельности человека важны такие его качества, как образованность, способность владеть собой, умение устанавливать контакт с аудиторией, производить впечатление на людей, организаторские способности и навыки.

Опыт последних лет показывает, насколько сложно стало студентам формулировать свои мысли, ставить перед собой цели и добиваться правильного решения поставленных задач. Многим студентам не доступно умение правильно использовать имеющиеся в их распоряжении средства. Зачастую неумение «подать» себя не позволяет будущему специалисту добиться желаемых результатов в профессиональном росте. Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии и адаптацию студентов к жизни в обществе.

При написании программы были учтены психологические особенности возраста студентов – период жизни после отрочества до взрослости (возрастные границы от 15-16 до 18-19 лет). В этом возрасте у молодого человека появляется проблема выбора жизненных ценностей. Студент стремится сформировать внутреннюю позицию по отношению к себе, к другим людям, также к моральным ценностям.

Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способностей, предполагающих не просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. На первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами студентов, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. Все чаще студент начинает руководствоваться сознательно поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной области, возникает стремление к самообразованию. Студенты пытаются обратить внимание на собственную непохожесть и уникальность, пытаются подчеркнуть это всеми возможными средствами. Происходит существенное изменение самосознания: повышается значимость собственных ценностей, частные самооценки собственных качеств личности перерастают в целостное отношение к себе. Человек осознает себя принадлежностью мира. Студент стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего жизненного пути встает перед студентом как задача первостепенной важности.

Ранняя юность - время дальнейшего развития таких черт волевой активности, как целеустремленность, настойчивость, инициативность. Достигая физической зрелости, студенты должны приобретать духовную зрелость, быть готовыми к самостоятельной жизни.

В условиях реализации программы творческой мастерской «Дебют» педагог дополнительного образования помогает своим подопечным решить проблему жизненного, и в том числе нравственного, самоопределения.

Цель программы: повышение уровня выразительности самопредъявления личности в профессиональной деятельности.

Данная цель требует решения ряда задач:

- получение знаний об основах культурологии;
- приобретение навыков психологического тренинга с целью саморегуляции;
- изучение основ организации массовых мероприятий;
- изучение основ режиссуры;
- максимальная реализация творческих возможностей обучающегося.

Программа творческой мастерской «Дебют» имеет художественную направленность и рассчитана на 1 год обучения, в объеме 240 часов в год. Количество обучающихся – 10-15 человек. Программа подразумевает работу с подростками в возрасте от 15 до 18 лет. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Программой предусмотрены занятия всем составом объединения, по группам и индивидуально.

II. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	В том числе	
			теория	практика
1	Раздел 1. Вводное занятие	2	2	-
2	Раздел 2. Основы культурологии	20	20	-
3	Раздел 3. Основы психологического тренинга	18	2	16
4	Раздел 4. Основы организации массовых мероприятий	16	6	10
5	Раздел 5. Музыкальное оформление мероприятий	22	8	14
6	Раздел 6. Основы театрального освещения	80	10	70
7	Раздел 7. Основы режиссуры массовых мероприятий	82	12	70
	Итого:	240	60	180

III. Календарно-тематический план

№ п/п	Название темы	Количе- ство часов	Кален- дарный срок
сентябрь			
1.	Цели и задачи кружка. Инструктаж по ТБ	2	
2.	Предмет и метод культурологии. Основные ста- дии и тенденции развития культурологи	2	
3.	Материальная культура как предмет культуроло- гического анализа. Ранние этапы формирования культуры	2	
4.	Культура Древнего Египта. Классические культу- ры Востока. Индийская культура.	2	
5.	Культура Китая. Культура ислама. Формирование исламской культуры. Поэзия и проза	2	
6.	Античная культура. Древнегреческая культура. Православная культура. Культура Византии. Ста- новление византийской культуры (IV-X в.)	2	
7.	Становление русской духовной культуры. Пере- ход от язычества к православию. Русская культу- ра периода феодальной раздробленности	2	
8.	Русская культура второй половины XIII – середи- ны XVI вв., XVI – XVII вв. Проблемы русской культуры XVIII-XIXвв.	2	
9.	Христианские культуры Западной Европы. Мате- риальные основы западноевропейской культуры	2	
10.	Предпосылки становления и развития протес- тантской культуры. Католическая культура	2	
11.	Научное мышление в искусстве. Итоговое заня- тие	2	
12.	Введение. Психологический тренинг	2	
	ИТОГО:	24	
октябрь			
13.	Психологические игры и упражнения. I этап. Иг- ры и упражнения на снятие эмоционального напряжения	2	
14.	Игры и упражнения на сплочение группы. Игры	2	

	тренинга общения		
15.	Разрешение и профилактика конфликтов. Работа с собственным эмоциональным состоянием	2	
16.	Психологические игры и упражнения. II этап. Упражнения на установление контакта, на восприятие и понимание эмоционального состояния собеседника	2	
17.	Упражнения на умение слушать. Упражнения, формирующие обратную личностную связь. Управление конфликтом.	2	
18.	Психологические игры и упражнения. III этап. Пластический тренинг (элементы телесно-ориентированной терапии)	2	
19.	Работа с метафорой. Тренинг развития креативности. Игры гештальт-терапии	2	
20.	Итоговое занятие	2	
21.	Виды массовых мероприятий	2	
22.	Виды массовых мероприятий	2	
23.	Алгоритм организации массовых мероприятий	2	
24.	Алгоритм организации массовых мероприятий	2	
	ИТОГО:	24	
ноябрь			
25.	Практическая работа по организации мероприятия	2	
26.	Практическая работа по организации мероприятия	2	
27.	Практическая работа по организации мероприятия	2	
28.	Практическая работа по организации мероприятия	2	
29.	Значение музыкального оформления	2	
30.	Виды музыкальной аппаратуры	2	
31.	Принципы работы с музыкальной аппаратурой	2	
32.	Виды музыкального сопровождения	2	
33.	Виды музыкального сопровождения	2	
34.	Принципы подбора музыкального оформления для различных мероприятий	2	
35.	Принципы подбора музыкального оформления	2	

	для различных мероприятий		
36.	Индивидуальная работа со звукооператорами	2	
	ИТОГО:	24	
декабрь			
37.	Индивидуальная работа со звукооператорами	2	
38.	Индивидуальная работа со звукооператорами	2	
39.	Индивидуальная работа со звукооператорами	2	
40.	Освещение сцены. История	2	
41.	Художественные задачи и приемы сценического освещения конца XIX – начала XX вв.	2	
42.	Художественные задачи и приемы сценического освещения конца XIX – начала XX вв.	2	
43.	Художественные задачи и приемы сценического освещения конца XIX – начала XX вв.	2	
44.	Комплекс светотехнического оборудования сцены	2	
45.	Комплекс светотехнического оборудования сцены	2	
46.	Комплекс светотехнического оборудования сцены	2	
47.	Театральные световые приборы	2	
48.	Театральные световые приборы	2	
	ИТОГО:	24	
январь			
49.	Театральные световые приборы	2	
50.	Системы управления светом	2	
51.	Системы управления светом	2	
52.	Системы управления светом	2	
53.	Основные типы освещения	2	
54.	Основные типы освещения	2	
55.	Основные типы освещения	2	
56.	Освещение декораций	2	
57.	Освещение декораций	2	
58.	Освещение декораций	2	
59.	Световая композиция	2	
60.	Световая композиция	2	
	ИТОГО:	24	

февраль			
61.	Световая композиция	2	
62.	Документация к световому оформлению мероприятия	2	
63.	Документация к световому оформлению мероприятия	2	
64.	Архитектурное освещение	2	
65.	Архитектурное освещение	2	
66.	Смешение или сложение цветов	2	
67.	Смешение или сложение цветов	2	
68.	Смешение или сложение цветов	2	
69.	Смешение или сложение цветов	2	
70.	Психология восприятия света	2	
71.	Психология восприятия света	2	
72.	Применение светофильтров для создания световых эффектов	2	
	ИТОГО:	24	
март			
73.	Применение светофильтров для создания световых эффектов	2	
74.	Светотехника. Основные понятия и величины	2	
75.	Светотехника. Основные понятия и величины	2	
76.	Светотехника. Основные понятия и величины	2	
77.	Светотехника. Основные понятия и величины	2	
78.	Сценические световые эффекты	2	
79.	Итоговое занятие по теме «Основы театрального освещения»	2	
80.	Виды театрализованных и праздничных действий	2	
81.	Виды театрализованных и праздничных действий	2	
82.	Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников	2	
83.	Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников	2	
84.	Проблема жанра в режиссуре театрализованных представлений	2	
	ИТОГО:	24	
апрель			

85.	Проблема жанра в режиссуре театрализованных представлений	2	
86.	Режиссерский прием как средство раскрытия темы	2	
87.	Режиссерский прием как средство раскрытия темы	2	
88.	Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений	2	
89.	Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений	2	
90.	Принципы перевода на действенную основу инсценированного литературного произведения стихотворной формы и документального материала	2	
91.	Монтаж как творческий метод режиссуры театрализованных представлений	2	
92.	Монтаж как творческий метод режиссуры театрализованных представлений	2	
93.	Исполнитель театрализованного зрелища	2	
94.	Исполнитель театрализованного зрелища	2	
95.	Приемы активизации аудитории, их использование в различных праздниках, представлениях и обрядах.	2	
96.	Приемы активизации аудитории, их использование в различных праздниках, представлениях и обрядах	2	
	ИТОГО:	24	
май			
97.	Режиссура конкурсно-игровых программ	2	
98.	Режиссура конкурсно-игровых программ	2	
99.	Формирование конкурсных заданий. игра как метод	2	
100.	Формирование конкурсных заданий. игра как метод	2	
101.	Театрализованное представление для детей	2	
102.	Театрализованное представление для детей	2	
103.	Особенности режиссуры эстрадного представления	2	

104.	Особенности режиссуры эстрадного представления	2	
105.	Режиссура театрализованного концерта	2	
106.	Режиссура театрализованного концерта	2	
107.	Теоретические основы праздников и представлений	2	
108.	Пространственные и временные особенности массового праздника	2	
	ИТОГО:	24	
июнь			
109.	Пространственные и временные особенности массового праздника	2	
110.	Режиссура массового праздника на открытом воздухе	2	
111.	Режиссура массового праздника на открытом воздухе	2	
112.	Режиссерские принципы мизансценирования в театральном действе	2	
113.	Режиссерские принципы мизансценирования в театральном действе	2	
114.	Специфические особенности режиссуры шоу-программ	2	
115.	Специфические особенности режиссуры шоу-программ	2	
116.	Современные технологии организации и проведения театрализованных представлений и зрелищ	2	
117.	Методология реализации художественного замысла в сценарно-постановочной работе	2	
118.	Общие технологии сценарно-режиссерского мастерства	2	
119.	Подготовка творческих проектов	2	
120.	Подготовка творческих проектов	2	
	ИТОГО:	24	
	ВСЕГО:	240	

IV. Содержание изучаемого курса

Раздел 1. Вводное занятие (2)

- 1.1. Цели и задачи кружка.** Инструктаж по пожарной безопасности, правилам поведения во время занятий и массовых мероприятий.

Раздел 2. Основы культурологии (20)

- 2.1. Предмет и метод культурологии. Основные стадии и тенденции развития культурологии.** Культурология как тип социальной теории. Культура как понятие. Особенности культурологии. Философский характер культурологии. Три основные школы культурологии.
- 2.2. Материальная культура (МК) как предмет культурологического анализа. Ранние этапы формирования культуры.** Структура, содержание, источники изучения МК. Глобальная культура. Каменный век: палеолит, мезолит и неолит. Железный век. Племя. Фетишизм. Матриархат. Патриархат.
- 2.3. Культура Древнего Египта. Классические культуры Востока. Индийская культура.** Централизация власти. Развитие рабовладельческого общества. Культ фараона. Религия вед. Буддизм. Тантризм. Ламаизм.
- 2.4. Культура Китая. Культура ислама. Формирование исламской культуры. Поэзия и проза.** Конфуцианство и даосизм. Проникновение в Китае буддизма. Литература. Архитектура и скульптура эпохи Тан. Происхождение ислама. Пять столпов ислама. Сходство ислама с протестантством. Шииты и сунниты. Касыда. Панегирик. Суфизм. Кыта, рубаи, газель. Новелла. Макама. Философская поэзия. Поэзия Омара Хайяма.
- 2.5. Античная культура. Древнегреческая культура. Древнеримская культура. Православная культура. Культура Византии. Становление византийской культуры (IV-X в.)** Материализм, объективный и субъективный идеализм. Лирика. Греческая трагедия. Архитектура. Скульптура. Рационализм. Архитектура. Строительство. Скульптурный портрет. Комедии положений. Расцвет литературы. Появление романа. Эклектика и стоицизм. Борьба идеологий. Архитектура храмов. Христианская поэзия. Исторический жанр. Церковь и государство. Иконоборчество. Соперничество между восточной и западной церквями. Православие и западное христианство. Православная живопись. Литература.
- 2.6. Становление русской духовной культуры. Переход от язычества к православию. Русская культура периода феодальной раздробленности.** Язычники и власть. Становление православия. Принятие христианства. Княжеское право.

Храмы. Русская церковь: претензии на власть. Былины. Книжность и летописание. «Слово о полку Игореве». Храмовая архитектура. Иконопись. Летописи.

2.7. Русская культура второй половины XIII – середины XVI вв., XVI–XVII вв. Проблемы русской культуры XVIII–XIX вв. Монголо-татарское нашествие. Литература. Архитектура. Борьба нестяжателей и иосифлян. Псковско-новгородская ересь. Сакрализация абсолютизма. Барокко, рококо и академизм. Славянофильство. Литература. Русская философия.

2.8. Христианские культуры Западной Европы. Материальные основы западно-европейской культуры. Распространение орудий труда. Гончарное производство. Транспорт. Военное дело и оружие. Изобретение пороха. Инженерно-строительное искусство.

2.9. Предпосылки становления и развития протестантской культуры. Католическая культура. Религиозно-этические истоки капитализма. Романский стиль. Становление гуманизма. Предвозрождение и раннее Возрождение. Высокое Возрождение. Реформация и Северное Возрождение. Рококо. Реализм. Сентиментализм. Романтизм. Противостояние государства и церкви. Особое положение римской церкви. Готика. Позднее Возрождение. Барокко. Классицизм.

2.10. Научное мышление в искусстве. Итоговое занятие. Импрессионизм и постимпрессионизм. Модерн. Фовизм и кубизм. Проверка усвоения материала по пройденным темам. Базовые понятия и определения. Сравнительный анализ религий и культур.

Раздел 3. Основы психологического тренинга (18)

3.1. Введение. Психологический тренинг. Задачи. Принцип активности. Принцип творческой позиции. Принцип осознания поведения. Принцип партнерского общения.

3.2. Психологические игры и упражнения. I этап. Игры и упражнения на снятие эмоционального напряжения. «Тренинговое имя». Правила нашей группы. «Баранья голова». «Мой плакат». «Аллитерация имени». «Объединение». «Внимание». «Рисунок настроения». «Мы похожи?» «Представление партнера». «Первое впечатление».

3.3. Игры и упражнения на сплочение группы. Игры тренинга общения. «Прорвись в круг». «Печатная машинка». «Посылка». «Спутанные цепочки». «Встреча взглядами». «Восковая палочка». «Любое число». «Ответы за другого». «Три степени доверия». «Молчащее и говорящее зеркало». «Что в нем нового». «Отзеркаливание». «Чувства». «Без маски». «Цвет эмоции». «Пророк и длинные ложки». *Игры тренинга общения.* «Аборигены и инопланетяне». Список качеств, важных

для общения. «Воздушный шар». «Дар убеждения». «Я в тебе уверен». «Чувствительность к группе». «Чувствительность к состоянию другого». «Геометрические фигуры». «Пожар». «Побег». «Вопросы». «Выход из контакта». «Переводчик». «Шутка».

3.5. Разрешение и профилактика конфликтов. Работа с собственным эмоциональным состоянием. «Что такое конфликт». Работа в микрогруппах. «Молва». «Варианты общения». «Шалаш». «Акулы». «Похвали себя». «Комплимент». «Ливень». «Я-высказывания». «Ролевая игра». «Искусство достойного отказа». «Смена акцентов». «Дружеская ладошка». *Работа с собственным эмоциональным состоянием.* «Два барана». «Ругаемся овощами». «Хорошее и плохое». «Что мне мешает». «Заземление». «Уменьшение в росте человека, вызвавшего гнев». «Лучевая пушка». «Приемы снятия напряжения». «Мышь и мышеловка». «Сбрось усталость». «Гора с плеч». «Путешествие на голубую звезду». «Позитивная фантазмагория». «Полет птиц». «Передача эмоций».

3.7. Психологические игры и упражнения. II этап. Упражнение на установление контакта, на восприятие и понимание эмоционального состояния собеседника. «Качества, важнейшие для межличностного общения». Правила совместных поисков. Упражнения «Подарок», «Сообщение», «Наводка», «Передача чувств», «Ромашка».

3.8. Упражнения на умение слушать. Упражнения, формирующие обратную связь. Управление конфликтом. «Прогулка по берегу моря». «Тройки». «Пары». «Развитие мыслей собеседника». Правила хорошего слушания. «Продолжи искренне». *Упражнения, формирующие обратную связь.* Точное эмпатическое понимание. «Достоинства». «Чемодан качеств». «2 качества». «Хиппи». Уточняем представления о себе. «Автопортреты». «Первые впечатления». «Комплименты». «Интервью». «Слепое слушание». *Управление конфликтом.* Внутриличностный конфликт. Упражнение на стрессоустойчивость. «Просьба». «Нахал». «Полезность от ошибок». «Репетиция поведения». «Техника вежливого отказа». «Внутренний голос». «Проталкивание в автобусе». «Я – идеал». «Мои сильные стороны». Межличностный конфликт. Причины и факторы. Упражнения. Деловая игра «Потерпевшие кораблекрушение».

3.11. Психологические игры и упражнения. III этап. Пластический тренинг (элементы телесно-ориентированной терапии) «Напряжение-расслабление». «Пережатие напряжения». «Огонь – лед». «Ртуть». «зажимы по кругу». «Центр тяжести». «Растем». «Скульптор и глина». «Групповая скульптура». «Марионетки». «Согласованные действия». «Оправдание позы». «Тень». «Зеркало». «Японская машинка». «Ритм по кругу». «Предмет по кругу». «Слово-глагол». «Шахматы».

«Рисунок из точек». «Сколько человек хлопало?» «Прислушивание». «Приглаживание». «Сиамские близнецы». «Разговор через стекло».

3.12. Работа с метафорой. Тренинг развития креативности. Игры гештальт-терапии. «Метафоры чувств». «Ассоциации». Метафоры для прочтения. Метафора на преодоление трудностей. «Взрослое послание для внутреннего ребенка». «Рекламный ролик». «Козлятушки-ребятушки». «Сказка». *Тренинг развития креативности.* «Перевоплощение». «Поменяйтесь местами...» «Наши качества». «3 нестандартных способа использования предмета». «Апельсин». «НГКО». «Нарисуй креативность». «Цвет – объект». «Воздух, земля, вода». «Аргументы за и против». «Новые приметы». «Направь партнера». «Объедини объекты». «Опиши соседа». *Игры гештальт-терапии.* Основные понятия. «Приветствие». «Встреча руками». «Зеркало в движении». «Движение и звук». «Контакт в пространстве». «Групповая проекция». «Африка». «Разговор телом». «Диалог между двумя частями тела». «Боюсь-хочу». «Психологический магазин». «Похвала». «Рыбки - актинии». «Молчание в группе». «Зоны осознания». «Воспитатель». «Я должен». «Я не должен». «Кукла». «Благодарность». «Работа с именем». «Старый заброшенный магазин».

3.15. Итоговое занятие. Проверка усвоения материала «Основы психологического тренинга». Рефлексия.

Раздел 4. Основы организации массовых мероприятий (16)

4.1. Виды массовых мероприятий. Народные гуляния. Карнавалы. Фестивали. Профессиональные праздники. Концерты. Ярмарки.

4.2. Алгоритм организации массовых мероприятий. «Рождение идеи». Определение объема и стоимости работ. Формирование команды. Закрепление обязанностей. Поиск творческого материала. Материально-техническое обеспечение мероприятия. Подготовка и размножение рекламно-информационного материала. Организация репетиционного процесса. Подготовка звуко-технического оснащения мероприятия. Монтаж видео ряда. Проведение рекламной компании. Организация работы группы сервиса. Организация информационной поддержки. Оценка и подведение итогов.

4.3. Практическая работа по организации мероприятия (по группам). Применение теоретических знаний в непосредственной работе.

Раздел 5. Музыкальное оформление мероприятий (22)

- 5.1. Значение музыкального оформления.** Музыка как элемент культурно-досуговой программы. Классификация музыкального сопровождения: музыкальный пролог, музыкальный эпизод, музыкальный номер, музыкальный антракт, музыкальный финал, музыка по ходу действия.
- 5.2. Виды музыкальной аппаратуры.** Эволюция музыкальных носителей. Микшерный пульт, акустические системы, микрофоны, шнуры, усилитель, ноутбук, мониторы.
- 5.3. Принципы работы с музыкальной аппаратурой.** Акустика концертная, студийная. Расположение звукооператора в зале. Установка, настройка оборудования с учетом акустических особенностей зала.
- 5.4. Виды музыкального сопровождения.** «Живой звук». Участие музыкального коллектива. Подача звука с музыкального носителя.
- 5.5. Принципы подбора музыкального оформления для различных мероприятий.** Характер, цели и задачи мероприятия. Подчинение музыкального сопровождения режиссерскому замыслу. Эмоциональное воздействие музыки. Анализ результата.
- 5.6. Индивидуальная работа со звукооператорами.** Знакомство с компьютерной программой «Sound Forge». Операции с фрагментами. Добавление эха. Автоматизация действий. Сценарии. Практическая работа по музыкальному оформлению мероприятий.

Раздел 6. Основы театрального освещения (80)

- 2.1. Освещение сцены. История.** Восковые и сальные свечи, масляные светильники. Проекционный прибор Кирхнера. Линзовый прожектор. Рефлекторы. Система арочного освещения. Газовое освещение. Цветное освещение. Друммондов свет. Дуговые прожекторы. Лампа накаливания Т.Эдисона. Электрическое освещение.
- 2.2. Художественные задачи и приемы сценического освещения конца XIX – начала XX вв.** Сценический стиль. Транспарантное освещение. Условный сценический реализм. Импрессионистический театр. Символизм. Проекционные декорации. Экспрессионизм. Конструктивизм.
- 2.3. Комплекс светотехнического оборудования сцены.** Верхнее освещение сцены. Боковое освещение. Фронтальное освещение в зрительном зале. Системы цветного освещения на сцене.
- 2.4. Театральные световые приборы (ТСП).** Конструкция ТСП. Классификация ТСП. Требования, предъявляемые к ТСП. Театральные светильники. Отражающие системы. Конструкция светильника. Театральные прожекторы. Прожекторы с от-

ражательной оптикой. Низковольтные прожекторы. Линзовые прожекторы. Профильные прожекторы.

- 2.5. Системы управления светом.** СУТО. Электрические диммеры. Аналоговые диммеры. Цифровые диммеры. Театральное освещение как система управления компьютерной сетью класса ETHERNET. Зрительское восприятие и возможности театральной техники.
- 2.6. Основные типы освещения.** Фронтальное, диагональное, боковое, бликующее, контровое, локальное, рассеянное, смешенное освещение. Основные схемы освещения. Правила освещения.
- 2.7. Освещение декораций.** Освещение фактур. Работа с одиночным источником света. Освещение лица. Освещение натюрмортов. Освещение плоскостных декораций. Освещение объемных и рельефных декораций. Освещение павильонных декораций. Освещение тюля и аппликации.
- 2.8. Световая композиция.** Закономерности и средства световой композиции. Пропорциональность, контраст, нюанс, тождество, соподчинение, масштабность, ритм. Модуль. Фронтальная световая композиция. Объемно-пространственная композиция. Выявление пространства методом перспективы. Воздушная перспектива. Тональная перспектива. Световая перспектива.
- 2.9. Документация к световому оформлению спектакля.** Световая партитура. Светомонтировочная репетиция. Световой переход. Световая программа. Схемы, партитуры, спецификации.
- 2.10. Архитектурное освещение.** Свет как элемент архитектуры. Функции света. Устройство светильников и техника освещения. Световая архитектура. Архитектура от эллинской до современной.
- 2.11. Смещение или сложение цветов.** Аддитивное сложение цветов. Виды аддитивного сложения. Субтрактивное образование цветов. Цвет в сценическом освещении. Восприятие цвета. Стандартные источники белого цвета.
- 2.12. Психология восприятия света.** Наука о цвете. Систематизация цветов. Любимые цвета. Восприятие цвета. Цветовые контрасты. Естественный порядок цветов. Цветовая гармония. Эмоционально-психологическое воздействие цвета. Классификация цветов по их психологическому воздействию на человека.
- 2.13. Применение светофильтров для создания световых эффектов.** Три этапа работы с цветом. Пленочные и стеклянные светофильтры.
- 2.14. Светотехника. Основные понятия и величины.** ОИ. Свет. История развития представлений о свете. Законы геометрической оптики. Световые и энергетические величины. Определение света. Фотоэффект. Фотонная теория излучения. Фотон. Характеристики ОИ. Световой поток. Сила света. Освещенность. Яркость. Светимость. Световые свойства материалов. Абсолютно черное тело. Излучатель-

- ная способность. Поглощательная способность. Приемники энергии излучения. Селективные и неселективные приемники. Глаз как приемник излучения. Оптическая система глаза. Кривая видности. Источники оптического излучения. Классификация источников. Источники смешанного излучения. Параметры электрических ламп. Лампы накаливания. Устройство ЛН. Обозначение. Галогенные ЛН. Галогенный цикл. Конструкция галогенной ЛН. Разрядные лампы (РЛ). Классификация РЛ. Пускорегулирующий аппарат и его функции. Люминесцентные лампы низкого давления. Разрядные лампы высокого давления. Металлогалогенные лампы (МГЛ). Преимущества МГЛ. Натриевые лампы высокого давления. Ксеноновые лампы сверхвысокого давления. Импульсные ксеноновые лампы.
- Нетрадиционные источники света. Светодиоды. Конструкция светодиода. Преимущества. Светотехнические и электрические характеристики. Оптические детали. Плоские зеркала. Плоские преломляющие поверхности. Плоскопараллельная пластина. Призма. Линзы.
- 2.15. Сценические световые эффекты.** Театральные проекционные приборы. Схема. Эпидиаскопы. Теплофильтры. Проекционные экраны. Фронтальная проекция. Проекция на просвет. Экраны для фронтальной проекции. Экраны для проекции «на просвет». Универсальные экраны. Виниловые экраны. Транспарантная проекция. Достоинства. Недостатки. Светомузыка. Получение теневого или силуэтного рисунка. Движущиеся тени. Прием дублирующего транспаранта. Люминесценция на сцене. Понятие люминесценции. Фотолюминесценция. Флюоресцины. Флуоресценция и фосфоресценция. Достижение мгновенных художественных метаморфоз. «Световой грим».
- 2.16. Итоговое занятие по теме «Основы театрального освещения».** Викторина с применением компьютерной презентации.

Раздел 7. Основы режиссуры массовых мероприятий (82)

- 3.1. Виды театрализованных и праздничных действ.** История театрализованных форм досуга и эволюция их развития. Предмет, цели и задачи раздела. Новый праздничный календарь, методы и формы его воплощения. Сущность понятий «театрализованное представление», «праздник», «зрелище», «шоу-программа», «действие». Место методики театрализации в празднично-обрядовой культуре. Театрализованные формы досуга Древней Греции, Древнего Рима, Средневековья и эпохи Возрождения, периода французской революции, дореволюционной России (XIV в – начало XX в.), СССР, современной России. Современное понимание, состояние, тенденции развития театрализованных форм досуга.

3.2. Особенности формирования замысла театрализованных представлений и праздников. Постановочный план и его структура. Своеобразие режиссерского замысла театрализованных представлений как основы для литературно-драматургической работы над сценарием. Современные проблемы обучения основам драматургии и сценарного мастерства. Основные понятия и термины драматургии сценария. Его форма и содержание. Художественная речь (стилистика). Стилизация как намеренная и явная ориентация сценария на ранее бытовавший в художественной словесности стиль, его имитация, воспроизведение его черт и свойств. Подражания как воспроизведение автором сценария некоего литературного образца. Пародии как перелицовки литературных фактов (жанры, стилевые установки, укорененные художественные приемы). Отличие сказа от стилизаций и пародий, его ориентация на речь «внелитературную»: устную, бытовую, разговорную, неавторскую. Силевые особенности праздничных действий. Характеристика структуры постановочного плана (идейно-тематическое содержание, действенный анализ, пространственное решение, планирование творческого процесса.)

3.3. Проблема жанра в режиссуре театрализованных представлений. Определение жанра. Его взаимосвязь со стилем. Сценические жанры современных театрализованных представлений. Жанровое решение представления и праздника. Принцип поляризации жанров в празднике.

3.4. Режиссерский прием как средство раскрытия темы. Соотношение понятий «иллюстрация» и «театрализация». Принципы режиссуры. Раскрытие понятий «ход» и «прием». Применение в режиссуре различных приемов для раскрытия темы.

3.5. Театрализация как творческий метод режиссуры театрализованных представлений. Театрализация – ведущий метод организации массовых праздников, метод художественного осмысления реальных событий и организации действия масс участников. Оформление и выражение содержания праздника, его идеи и темы в художественно-образном действии. Принцип тематического отбора и использования готовых художественных образов в праздничном действии. Использование различных видов искусств: поэтического слова, музыки, песни, танца, кино и т.д. Принципы построения театрализованного действия (иллюстрация события, формирование сюжета на основе событий, ассоциативные сочетания в построении действия).

3.6. Принципы перевода на действенную основу инсценированного произведения стихотворной формы и документального материала. Методика поиска и отбора художественного и документального материала для инсценировки на заданную тему. Принципы инсценирования: песни, документального материала,

стиха (иллюстративный, ассоциативный, сюжетный; построение событийного ряда и сквозного действия). Поиск образно-зрелищного раскрытия идейно-тематической сущности инсценировки. Комплекс выразительных средств воплощения образного решения. Использование трансформирующих игровых деталей. Особенности работы режиссера над зримой песней, стихотворением, басней и т. д.

3.7. Монтаж как творческий метод режиссуры театрализованных представлений. Понятие «монтаж». Различные способы монтажа. Особенности монтажных соединений музыкальных, хореографических, театральных и других выразительных средств. Принципы монтажа документального и художественно-игрового материала в массовом празднике. Монтаж материала внутри эпизодов и в общей композиции праздника. «Монтаж номеров», «монтаж аттракционов», «монтаж эпизодов». Монтажная структура спектакля. Монтажный метод в творчестве Вс. Мейерхольда и С. Эйзенштейна.

3.8. Исполнитель театрализованного зрелища. Характеристика четырех групп исполнителей: актер-исполнитель художественной части праздника и представления; художественные коллективы и солисты; реальный герой; аудитория. Особенности режиссерской работы с каждой из групп.

3.9. Приемы активизации аудитории и их использование в различных праздниках, представлениях и обрядах. Вовлечение потенциальной аудитории в подготовку праздника как способ ее активизации. Дифференцированные технологии зрительской аудитории. Активизация как условие эффективности педагогического воздействия на праздничную аудиторию. Основные приемы вовлечения участников праздника в активное действие: организация реального символического и ритуального действия, создание игровой ситуации, коллективное исполнение песен, танцев, физических упражнений, организация содействия героям театрализованного представления.

3.10. Режиссура конкурсно-игровых программ. Понятие «игры». Классификация игр. Сюжетно-ролевые и конкурсно-игровые программы. Интеллектуально-познавательные. Азартно-коммерческие игровые программы. Работа режиссера с ведущими, участниками, командами и творческой группой, судьями и жюри. Прогнозирование игровых ситуаций.

3.11. Формирование конкурсных заданий. Игра как метод. Задания на выполнение профессиональных навыков. Выполнение творческих заданий. Бытовые умения. Задание-импровизация. Новые формы и жанры игры. Педагогика игры.

3.12. Театрализованное представление для детей. Основные разновидности представлений. Концерт и театрализованно – елочное представление для детей. Детское эстрадное представление как форма педагогики. Возрастные группы детской

аудитории. Разница восприятия. Специфика сценического оформления и костюмов в детском эстрадном спектакле. Репертуар детских концертов и театрализованных представлений. Компоненты представления: театрализованный концерт-обозрение, игры, викторины, анимация и т.д. Сказочные и традиционные персонажи – ведущие, образы Деда Мороза и Снегурочки. Значение концерта в новогоднем представлении. Темы для беседы с детской аудиторией. Активное включение детской аудитории в действие. Сценарно-режиссерский анализ новогодних репетиций и праздников для детей. Составление сценарно-постановочных планов театрализованных представлений для детей.

3.13. Особенности режиссуры эстрадного представления. Синтетическая природа искусства театра и эстрады. Истоки русской эстрады – ее народность, гуманизм, национальный фольклор. Различные жанры эстрады. Их особенности, взаимосвязь (лаконичность, легкость, открытость, праздничность.) Виды эстрадных представлений. Артист эстрады – центральная творческая фигура эстрадного спектакля и эстрадного номера. Принципы работы режиссера эстрады с актером. Эстрадный номер как основа искусства эстрады. Работа режиссера с драматургом. Ответственность режиссера за идейно-художественную направленность эстрадного репертуара. Режиссер – соавтор драматурга, сценариста. Замысел сценария, определение его идеи, основных сюжетных коллизий, кульминации, развязки. Основные разделы постановочного плана.

3.14. Режиссура театрализованного концерта. Особенности жанров и видов театрализованных концертов. Режиссерский замысел праздничного концерта. Идейно-тематическая основа концерта. Композиционное построение тематического концерта. Понятия «темп» и «ритм». Темпо-ритм концерта. Отбор номеров и формирование тематических «блоков». Ведущие и их роль в организации сквозного действия. Сквозной режиссерский ход и выразительные средства в театрализованном концерте. Самостоятельная подборка театрализованных концертных, эстрадных номеров (подготовка видеопрезентации или показ театрализованного номера).

3.15. Теоретические основы режиссуры праздников и представлений.

Режиссура как идейно-тематическое толкование сценария. Режиссура как организация действия в представлении. Режиссерская реализация конфликта. Режиссура – как работа с исполнителями и участниками праздника. Работа режиссера с композитором, художником, дирижером, драматургом. Установление общего понимания идейно-художественной сущности, воплощенной в пластическом, декоративном, музыкальном решении представления, праздника. Идейное и психологическое содержание массового праздника. Выразительные средства в празднике.

3.16. Пространственные и временные особенности массового праздника. Повсеместность и одновременность развития праздничного действия. Использование

архитектурных и природных особенностей местности при определении основных точек праздника. Зрелищное пространство (национальная специфика). Специфика применения выразительных средств.

- 3.17. Режиссура массового праздника на открытом воздухе.** "Ландшафтный" театр. Жанры и формы представлений и праздников на открытом воздухе. Влияние особенностей «игровых» площадок на жанровое решение праздника и планировку действия на улице, в парке, на площади. Выразительные средства и организация действия зрителей в празднике на открытом воздухе. Организационно-постановочная работа праздников улиц, в парках, на площадях. Особенности пространственной композиции представлений и праздников на открытом воздухе.
- 3.18. Режиссерские принципы мизансценирования в театрализованном праздничном действе на стадионе, площади, воде, лесной поляне и т. д.** Изобразительный принцип мизансценирования. Мизансцены перестроения и положения. Фоновая группа и методика работы с ней. Использование фоновой группы не только в условиях стадиона и спортивных сооружений.
- 3.19. Специфические особенности режиссуры шоу-программ** (тема изучается по группам). Шоу-программы как особый жанр искусства. Современные тенденции в развитии шоу-программ. Основные технологические особенности шоу-программ. Шоу-бизнес и его влияние на режиссуру театрализованных представлений и зрелищ. Музыкальная режиссура шоу-программ. Особенности музыкального воспитания актера в шоу-программах: номера на основе классической музыкальной драматургии, номера на основе оперетты, мюзикла, индивидуальные музыкальные номера. Шоу-программы на телевидении. Характеристика и сценарно-режиссерский анализ основных телевизионных шоу-программ.
- 3.20. Современные технологии организации и проведения театрализованных представлений и зрелищ.** Новейшие технологии, применяемые в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, видео телевизионные системы, художественная пиротехника и т.д.). Музыкальные и световые аспекты как средства наиболее сильного эмоционального воздействия на аудиторию. Стейджинг услуги, эвент-технологии. Современные тенденции в режиссуре театрализованных представлений и праздничных зрелищ.
- 3.21. Методология реализации художественного замысла в сценарно-постановочной работе.** Методика режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства и т.д. Методология художественно-педагогической деятельности по реализации своего замысла в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого, литературно-драматургического произведения-сценария) и в постановочном процессе создания представления, концерта, празднества, шоу-программы, обряда и других театра-

лизованных форм. Методика преподавания дисциплины «Теоретические аспекты и специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников», Психологические аспекты режиссерско-педагогической деятельности (темперамент и интеллект, характер и способности актеров-непрофессионалов, участников театрализованных зрелищ и празднеств).

3.22. Общие технологии сценарно-режиссерского мастерства. Обзор основных тем «Теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений», «Теоретические аспекты и специфические особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников», «Учебно-практические занятия по освоению специфических особенностей режиссуры театрализованных представлений и праздников».

3.23. Творческое проектирование. Работа над компьютерной презентацией. Работа над сценичностью: изучение каналов воздействия на аудиторию. Защита творческих проектов.

V. Обеспечение программы

1. Кабинет площадью 45,5 кв.м.
2. Актальный зал на 225 посадочных мест
3. Ноутбуки
4. Мультимедийные проекторы
5. Экраны
6. Усилительная аппаратура
7. Осветительные приборы
8. Театральные костюмы
9. Реквизит
10. Учебники и справочники
11. Электронные учебники и электронные учебные пособия
12. Методическая литература
13. Инструкции, таблицы, схемы, фотоматериалы
14. Электронные учебно-наглядные пособия, в т.ч. компьютерные презентации
15. Библиотека с книжным фондом 33110 экземпляров книг периодической печатью, состоящей из 50 наименований экземпляров и газет.
16. Читальный зал, оснащенный компьютерами.
17. Педагогические советы.

VI. Ожидаемые результаты

К концу первого года обучения кружковцы должны

знать:

- основные теоретические положения и концепции культурологии;
- алгоритм организации массовых представлений;

уметь:

- разрешать конфликтные ситуации;
- пользоваться музыкальной аппаратурой.

К концу второго года обучения кружковцы должны

знать:

- основные понятия светотехники;
- общие технологии сценарно-режиссерского мастерства;

уметь:

- работать с театральными световыми приборами;
- работать над проектом;
- создавать компьютерные презентации;
- защищать проекты с использованием компьютерной презентации

VII. Список литературы

1. Богданов И., Виноградский И. Драматургия эстрадного представления.
<http://pmatsuk.narod.ru/teatr-knigi.html>
2. Бука Т. Л., Митрофанова М. Л. "Психологический тренинг"
<http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/45-trainings/682-psychological-trai>
3. Дюпре В. Как стать актером. Ростов-на-Дону «Феникс», 2007г.
4. Исмагилов Д.Г., Древалёва Е.П. Театральное освещение. М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2005.
5. Малюга Ю.Я. Культурология: Учебное пособие- М.: ИНФРА-М, 1999 г.
6. Л.Петрова. Сценическая речь. Учебно-методическое пособие – М.: Искусство, 1981г.
7. Тихомиров Д.В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М., 1999г.
8. Гуманов М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта: учебное пособие – М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1976.