

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНЕСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»
Программы среднего профессионального образования**

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. проректора по
учебной работе _____

Е.В.Горбылева

«_____» _____ 20__ г.

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / _____

Протокол № _____

от «_____» _____ 20__ г.

**А.В. МАКСИМОВА
МЕТОДИКА РАБОТЫ
С КОЛЛЕКТИВАМИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

**рабочая программа дисциплины для обучающихся
по программе среднего профессионального образования по специальности
51.02.02 Социально-культурная деятельность,
квалификации – Менеджер социально-культурной деятельности;
форме обучения: очной**

Смоленск

2024

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: обеспечить овладение методикой работы с исполнителем и коллективами в режиссуре культурно-досуговых программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ППССЗ

Является дисциплиной вариативной части учебных циклов ППССЗ.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПК 1.8. Организовывать работу с коллективом исполнителей на основе принципов организации труда, этических и правовых норм в сфере профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: закономерности организации и проведения культурно-досуговых программ;

уметь: анализировать и организовывать деятельность коллектива исполнителей в подготовке культурно-досуговой программы;

владеть: навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)			контроля успеваемости (по неделям семестра). Форма
			Лекции	Практические	Самостоятель ная работа	
1	Раздел 1. Организационные основы работы самодетельных коллективов.	5	10	14		
2	Раздел 2. Руководство педагогическим процессом в творческом коллективе.	6	10	14	1	

3	Раздел 3. Работа режиссёра праздника с творческими коллективами и исполнителями.	6	10	14	1	зачет
	Всего: 74		30	42	2	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

При проведении занятий и организации самостоятельной работы обучающихся используются:

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, лекция-объяснение, практические работы, контрольная работа и др.

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование обучающегося в потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержания, методов, форм развития режиссерского искусства.

Практические и семинарские занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач развития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации; анализ современных подходов к развитию режиссуры и актерского искусства, его методологической базы.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию обучения как продуктивной деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

5.1 Содержание разделов (тем) дисциплины.

№ п/п	Раздел дисциплины	Всего	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу и трудоемкость (в часах)		
			Лекции	Практические	Самостоятельная работа
Раздел 1. Организационные основы работы самостоятельных коллективов.					
1	Особенности и тенденции современного развития самодеятельного художественного творчества.	5	2	3	
2	Понятие «коллектив», особенности любительских	7	3	4	

	художественных коллективов.				
3	Руководитель коллектива. Требования к профиограмме.	5	2	3	
4	Личность участника коллектива. Методы диагностики	7	3	4	
Раздел 2. Руководство педагогическим процессом в творческом коллективе.					
5	Сущность и структура педагогического процесса в любительском коллективе.	5	2	3	
6	Форма работы в творческом коллективе.	7	3	4	
7	Руководство художественно-творческой деятельностью.	5	2	3	
8	Организация выступлений творческих коллективов.	7	3	4	1
Раздел 3. Работа режиссёра праздника с творческими коллективами и исполнителями.					
9	Формирование и развитие режиссерских способностей	4	2	2	
10	Педагогическая деятельность режиссера театрализованных представлений и праздников.	5	2	3	
11	Имидж режиссера массовых праздников и театрализованных представлений	4	2	2	
12	Репертуар как основа художественной деятельности коллектива. Принципы выбора репертуара режиссёром театрализованных представлений.	5	2	3	
13	Планирование репетиционной работы с коллективами	6	2	4	1
Итого:		74	30	42	2

Содержание курса

Раздел 1. Организационные основы работы самодеятельных коллективов.

Тема 1. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного художественного творчества.

Изучение объективных и субъективных факторов, определяющих специфику современного любительского творчества: общественно-

политическая ситуация; развитие телекоммуникационной сети; рост уровня благосостояния людей; повышение образовательного уровня субъектов; совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров культуры и искусства.

Особенности функционирования любительских коллективов в современной социокультурной ситуации: возрастание социальной роли и общественной значимости любительского творчества; усиление влияния на сферу духовного и практического освоения мира человеком; повышение воспитательной социально-педагогической роли любительского творчества на формирование личности участника; тенденции к образованию новых форм организации самодеятельного творчества. Правовые и нормативные основы организации художественно-творческой деятельности. Сущность и основные этапы организаторской деятельности руководителя в процессе создания коллектива: сбор и анализ исходной информации, организационно-педагогическое проектирование, реализация проекта, оценка эффективности работы коллектива. Учет в процессе организации коллектива национально-культурных и культурно-исторических традиций региона, реальных художественных интересов и потребностей различных групп населения.

Взаимосвязь процессов организации и самоорганизации, управления и самоуправления в любительском коллективе.

Тема 2. Понятие «коллектив», особенности любительских художественных коллективов.

Понятие «коллектив» и его соотношение с понятием «группа людей».

Признаки коллективов самодеятельного творчества: добровольность деятельности субъекта; духовная мотивация; изменение субъекта в сторону большей всесторонности его интересов, потребностей, способностей; собственная активность и инициативность состава; совместная деятельность.

Подходы к классификации любительских художественных коллективов: исполнительские коллективы (кружки, студии, ансамбли всех видов и жанров); авторские коллективы (студии); любительские объединения. Типы художественно-творческих организаций: учебные, творческие, коммуникативные, комплексные. Формы творческих организаций: кружки, студии, ансамбли, любительские объединения и др. Базы создания любительских коллективов: клубные учреждения; школы; центры детского и юношеского творчества; вузы и т.д.

Тема 3. Руководитель коллектива. Требования к профиограмме.

Профиограмма руководителя творческого коллектива. Характеристика блока качеств: профессиональное мастерство, социально-психологические требования, художественно-творческие функции руководителя, организаторские способности. Понятия: педагогический такт, педагогическое мастерство.

Тема 4. Личность участника коллектива. Методы диагностики.

Представление о личностных особенностях участников коллектива как основе эффективности педагогической деятельности руководителя. Методы диагностики художественных интересов, потребностей, вкусов, ценностных ориентаций участников. Выявление мотивации участия в коллективе.

Раздел 2. Руководство педагогическим процессом в творческом коллективе.

Тема 5. Сущность и структура педагогического процесса в любительском коллективе.

Цель педагогического процесса и целеполагание. Формирование и развитие духовно-нравственной культуры участников в любительском художественном коллективе как важнейшей педагогической задачи. Изучить содержание педагогического процесса и принципы его отбора в любительском художественном коллективе.

Тема 6. Форма работы в творческом коллективе.

Изучить методы художественного обучения: показ, демонстрация, повторение, упражнение, самостоятельная работа, объяснение и описание.

Методы воспитания. Методы активизации художественно-познавательной деятельности участников коллектива: проблемные вопросы; творческие задания; ролевые игры и др. Система форм работы коллектива (урок, репетиции, концерты, беседы, творческие встречи, вечера отдыха и др.), урок. Компоненты урока. Психолого-педагогическое руководство межличностным общением в художественных коллективах.

Тема 7. Руководство художественно- творческой деятельностью.

«Творческая деятельность»; «художественная деятельность». Изучить основные виды художественной деятельности: создание, исполнение, восприятие произведений искусства. Понятие «творчество» и «сотворчество».

Творчество создателя, исполнителя, зрителя.

Тема 8. Организация выступлений творческих коллективов.

Виды сценического выступления: творческие отчеты, смотры, концерты, фестивали, конкурсы. Особенности организации гастрольных выступлений.

Раздел 3. Работа режиссёра праздника с творческими коллективами и исполнителями.

Тема 9. Формирование и развитие режиссерских способностей.

Основные составляющие режиссерской профессии. Появление термина «режиссер». Предшественников режиссера. Трансформацию представлений о функциях режиссера. К. Станиславский, М. Чехов, Г. Товстоногов, А. Эфрос о профессиональных качествах режиссера. Режиссерские упражнения.

Упражнения на наблюдательность. Дневник наблюдений. Режиссерский рассказ. Режиссерский показ. Обмен наблюдениями. Упражнения на развитие

фантазии и воображения. «Как это происходит» (кинолента воображения на основе литературного произведения). «Что здесь происходило», или «что здесь произойдет». «Динамическое мгновение» (постановка «живой картины» на заданную тему). Использование предмета. «Игра с вещью». Упражнение на жанры. Этюды на построение статической паузы. Этапы решения режиссерской задачи.

Тема 10. Педагогическая деятельность режиссера театрализованных представлений и праздников.

Педагогическое значение праздника. Режиссерский замысел как педагогическое целеполагание. Триединство профессии режиссера по В.И. Немировичу-Данченко. Объекты педагогической деятельности режиссера праздников: аудитория, творческих коллектив, исполнитель. Типы коллективов: Временные и постоянные, профессиональные и самодеятельные. Учет индивидуальных мотивов участия в любительском объединении. Основные принципы и метода работы с творческим объединением. Формирование коллективистских установок художественно-творческой деятельности.

Самодеятельный коллектив как фактор воспитания участников.

Тема 11. Имидж режиссера массовых праздников и театрализованных представлений.

Имидж в современной литературе и средствах массовой информации.

Авторитет педагога-мастера. Основные слагаемые имиджа: профессионализм и компетентность, нравственные качества, умение взаимодействовать с людьми, уровень эрудиции, внешний вид. Группы качеств по В.М. Шепелю. Принципы формирования имиджа: принцип недосказанности, принцип приспособляемости, индивидуализированности, многогранности, аутентичности. Этапы построения имиджа: позиционирование, возвышение имиджа, настройка. Компоненты имиджа коллектива.

Тема 12. Репертуар как основа художественной деятельности коллектива. Принципы выбора репертуара режиссёром театрализованных представлений.

Основные принципы выбора репертуара, учёт статуса и типа коллектива при выборе репертуара (воспитательно-педагогическая или художественно-исполнительская его направленность). Соответствие репертуара техническим и художественным возможностям коллектива. Подбор репертуара в современной самодеятельности. Концертный репертуар. Психолого-педагогические требования к выбору репертуара.

Тема 13. Планирование репетиционной работы с коллективами.

Анализ разработки и учёт особенностей состава коллективов как отправной момент планирования репетиционной работы. Три принципиальных вопроса, учитываемых при планировании репетиций: а) объём и сложность мероприятия; б) художественно-исполнительский и технический уровень

коллективов в) количество репетиций и их продолжительность. Репетиционный план общего характера и детально разработанный план. Учёт дидактических принципов. Особенности планирования работы на разных этапах готовности художественного материала.

5.2. Практические занятия

Тема 1. Обучающийся по средствам репетиционного процесса знакомится с творческими коллективами вуза, коллективами центров детского творчества, ДК.

Тема 2. Обучающийся знакомится с репертуаром выбранного им коллектива.

Тема 3. Обучающийся разрабатывает идейно-тематический план выбранного им одного из номеров репертуара творческого коллектива.

Тема 4. Обучающийся, согласно своему идейно-тематическому замыслу, разрабатывает образное решение сценического пространства номера, разрабатывает постановочный план номера, согласно своему идейно-тематическому замыслу и образному решению.

Тема 5. Обучающийся делает эскиз решения сценического пространства для постановки номера. На основе эскиза, изготавливает реквизит, согласно найденного им решения.

Тема 6. Обучающийся организует репетиционный процесс своей постановочной группы, работает над постановкой номера.

Тема 7. Обучающийся организует совместные репетиции с творческим коллективом, разрабатывает режиссуру перехода от своего номера к номеру одногруппника.

Тема 8. Обучающийся организует совместные репетиции с творческим коллективом, разрабатывает режиссуру перехода от своего номера к номеру одногруппника.

Тема 9. Обучающийся совместно с одногруппниками разрабатывает режиссуру экзаменационного творческого показа номеров с участием творческих коллективов.

Тема 10. Обучающийся совместно с одногруппниками разрабатывает режиссуру экзаменационного творческого показа номеров с участием творческих коллективов.

Тема 11. Обучающийся принимает участие в репетиционном процессе творческого показа номеров.

Тема 12. Обучающийся представляет свой номер, совместно с творческим коллективом на экзаменационном показе по данной дисциплине.

Тема 13. Обучающийся представляет свой номер, совместно с творческим коллективом на экзаменационном показе по данной дисциплине.

5.3. Семинарские занятия

5.4. Самостоятельная работа обучающихся

График СРС

№ п/ п	Раздел дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение , выполнение задания
Раздел 2. Руководство педагогическим процессом в творческом коллективе.					
1	Организация выступлений творческих коллективов.	Самостоятельное изучение материала; подготовка к семинарским и практическим занятиям.	По итогам изучения темы	6	1
Раздел 3. Работа режиссёра праздника с творческими коллективами и исполнителями.					
2	Планирование репетиционной работы с коллективами	Самостоятельное изучение материала; подготовка к семинарским и практическим занятиям.	По итогам изучения темы	6	1
Итого:					2

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

Зачет проводится в форме творческого показа. Каждый обучающийся предоставляет сценарно – режиссерскую разработку концертного номера.

Вопросы к диф. зачету

1. Методика работы с творческим коллективом. Основные понятия объекта исследования.
2. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного художественного творчества.
3. Методы диагностики личности участника коллектива.
4. Технология разработки педагогических программ для творческих коллективов.
5. Организация выступлений творческих коллективов.
6. Понятие «коллектив». Классификация любительских коллективов.
7. Особенности функционирования любительских художественных коллективов.

8. Руководитель коллектива. Требования к профессиограмме.
9. Психолого-педагогические требования к выбору репертуара в любительских коллективах.
10. Формы работы в творческом коллективе.
11. Педагогический процесс в творческом коллективе.
12. Методика организации и проведения репетиций в самостоятельных творческих коллективах.
13. Сущность и структура педагогического процесса в любительском коллективе.
14. Менеджмент в деятельности любительских творческих коллективов.
15. Урок – как основная форма организации образовательного процесса.
16. Принципы работы с коллективами разной возрастной категории.
17. Признаки коллективов самостоятельного творчества.
18. Взаимосвязь процессов организации и самоорганизации, управления и самоуправления в любительском коллективе.
19. Подходы к классификации любительских художественных коллективов.
20. Типы и формы художественно-творческих организаций.
21. Понятия: педагогический такт, педагогическое мастерство.
22. Методы диагностики художественных интересов, потребностей, вкусов, ценностных ориентаций участников.
23. Содержание педагогического процесса и принципы его отбора в любительском художественном коллективе.
24. Имидж и его основные составляющие в современной литературе и средствах массовой информации.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

7.1. Рекомендуемая литература.

7.1.1. Основная литература.

1. Гончаров А. Режиссерские тетради. - М., 2013.
2. Захаров М. Контакты на разных уровнях. - М., 2008.
3. Овсяников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. – СПб.: 2008.
4. Туманов И.М. Режиссура массовых зрелищ. – М.: 2012.
5. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений. – М.: Просвещение, 2009.

7.1.2. Дополнительная литература.

1. Вахтангов Е. Материалы и статьи. Сб. - М., 1984.
2. Ефремов О. «Все непросто...» Статьи. Выступления. Беседы. Документы. - М., 1992.
3. Завадский Ю. Система Станиславского - путь к созданию сценического образа // Типический образ на сцене. Сб. - М., 1953.

4. Захава Б. О принципах вахтанговской школы // Евгений Вахтангов. Сб. - М., 1984.

5. Кедров М. Учитесь действовать на сцене. Пути театрального образования. Мысли о системе. О применении системы. Идти от себя - система. О методе. О новом, что вошло в систему // Кедров М. Статьи, речи, беседы, заметки. Сб.-М., 1978.

6. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР. – М.: Высш. Школа, 1990.

7. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского. -М., 1978.

8. Лобанов А. Из статьи «Театр и школа» // Андрей Михайлович Лобанов. Сб. - М., 1980.

9. Любимов Ю. Рассказы старого трепача. - М., 2001.

10. Мейерхольд В. Об искусстве актера // Театр. -1957. - № 3.

11. Немирович-Данченко Вл.И. О творчестве актера (любое издание).

12. Попов А. Основы наших творческих позиций. Актер и жизнь. Об актерской технике. Этика К.С. Станиславского. О сокровенной сути нашего искусства // Попов А. Творческое наследие. Т. 2. - М., 1980.

13. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве (любое издание).

14. Станиславский К. Работа актера над собой //Станиславский К. Собр. соч.Т. 2-3. -М., 1954-1955.

15. Станиславский К. Из записных книжек. В двух томах. - М., 1986.

16. Таиров А. Актер. Дилетантизм и мастерство. Внутренняя техника актера. Внешняя техника актера // Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма.- М., 1970.

17. Товстоногов Г. Работа с актером // Зеркало сцены. Т. 1. - Л., 1980.

18. Товстоногов Г. Заметки о природе контакта. О природе чувств // Зеркало сцены. Т. 2.-Л., 1980.

19. Топорков В. О технике актера. - М., 1958.

20. Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра. – М., 1983.

21. Чехов М. Об искусстве актера // Чехов М. Литературное насл. Т. 2. - М., 1986.

22. Чечетин А.И. Искусство театрализованных представлений. – М.: Сов. Россия, 1988.

7.2. Средства обеспечения дисциплины.

7.2.1. Методические материалы по видам занятий.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

8.1. Специализированные аудитории.

Освоение дисциплины предполагает использование театрального класса со сценической площадкой академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, интерактивная доска).

8.2. Учебно-лабораторное оборудование.

Оснащение техническим оборудованием:

Световым, мультимедийным, проекционным