

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Факультет дополнительного профессионального образования

УТВЕРЖДАЮ
Декан ФДПО

В.С.Садовская

Режиссура театра
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Категория слушателей: лица, имеющие высшее или среднее-специальное образование

Трудоемкость обучения: 992 часа

Форма обучения: заочная

Режим занятий: с частичным отрывом от производства

г. Химки –2019

Характеристика профессиональной деятельности

1. Цели и задачи ППП по программе – Режиссура театра

Цель: Готовить конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов для сферы театра и кино, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни общества; формировать гражданские и нравственные качества личности выпускников.

Задачи:

- Осуществление комплексного подхода в образовательной деятельности, базирующегося на фундаментальном гуманитарном образовании и личностно-ориентированном обучении, инновационных технологиях.

- Обеспечение системного взаимодействия профессорско-преподавательского состава с работодателями, театральным и бизнес-сообществом по развитию общекультурных, профессиональных, социально-личностных компетенций и оценке качества подготовки выпускников;

- Создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области и совместную образовательную и научную деятельность слушателя и педагога;

- Подготовка специалистов, ориентированных на эффективное использование информационных ресурсов для удовлетворения общекультурных, образовательных и профессиональных потребностей общества;

- Развитие гражданско-нравственных позиций и личностных качеств слушателей с учетом национальных приоритетов культурно-воспитательной политики;

- Формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;

- Ориентация слушателей на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности.

1.3.2. Срок освоения ППП

Срок освоения ППП 3 года по заочной форме.

1.4. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании. Вступительное испытание (творческое собеседование) состоит из двух этапов: творческой и профессиональной направленности.

1. Актерское искусство

Цели и задачи: В процессе собеседования выявляются творческие возможности абитуриента, степень его готовности к выбранной профессии. Одновременно выявляется способность к образному мышлению, устойчивость понимания поступающего, богатство его воображения, вкус,

степень эмоциональной возбудимости, своеобразие темперамента, умение передать характерность, почувствовать юмор или драматизм ситуации, а также стиль автора.

Также проверяется музыкальность абитуриента, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для профессии актера. Абитуриенту могут

предложить спеть по собственному выбору песню, исполнить какой-либо танец. Учитывается также выразительность внешних данных абитуриента и её соответствие внутренним данным. Обязательное требование – отсутствие органических недостатков речи и голоса.

Абитуриент должен быть готовым исполнить песню и танец, участвовать в выполнении специальных упражнений по проверке пластичности. При себе иметь спортивный костюм и обувь.

Абитуриенты должны подготовить следующий чтецкий репертуар:

1. Басню (не менее 2-х)
2. Стихотворения (не менее 3-х)
3. Отрывок из прозаического произведения
4. Песню
5. Танец

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к собеседованию.

1. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 2009
2. Станиславского К.С. Работа актера над собой. М., 2009
3. И.А. Крылов. Басни. Любое издание.
4. С. Михалков. Басни. Любое издание.
5. Стихотворения русских поэтов. Любое издание.
6. Стихотворения зарубежных поэтов. Любое издание.

2. Искусство театра

Цели и задачи: проводится для ознакомления с культурным уровнем абитуриента, с его эстетическими взглядами. Так как театральное искусство – искусство синтетическое, вбирающее в себя все другие виды искусства, собеседование выявляет знание абитуриентом современной театральной жизни (литературы, музыки, изобразительного искусства, кино и телевидения), знакомство с театральным процессом (как историческим, так и современным), актерским исполнительским искусством. Обязательным при подготовке к собеседованию является знание драматургии, указанной в списке.

Исполняемые наизусть произведения должны отличаться друг от друга по содержанию и жанру, что дает возможность полнее выявить способности поступающего и широту творческого диапазона. Выбранные для прослушивания произведения и отрывки должны быть небольшими по объему. Оценивается, прежде всего, глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

Помимо этого, в программные требования входит импровизационное исполнение сценических этюдов, а также проверка пластической выразительности, музыкальности и чувства ритма поступающего.

Искусство театра.

- Форма проведения собеседования. Устная.

Абитуриенту могут быть заданы вопросы, проверяющие общую культуру: о театре, драматургии, музыке, живописи и литературе, кино.

Содержание программы

Примерный перечень вопросов:

1. Ваш любимый актер, его значимые роли.
2. Ваш любимый театральный режиссер, его известные работы.
3. Ваш любимый театр, театральные спектакли.
4. Ваш любимый художник, его значимые работы.
5. Ваш любимый композитор, его известные работы.
6. Какие бы роли в театре (из всей мировой драматургии) вы хотели бы сыграть и почему?
7. Ваш любимый писатель, роман, повесть.
8. Какие театры Москвы вам знакомы?
9. Какие театральные постановки вы посетили за последнее время?
10. Какие актерские работы вас впечатлили за последнее время?

Абитуриент должен быть знаком с одним из произведений нижеперечисленных авторов:

Фонвизин Д., Грибоедов А., Пушкин А., Гоголь Н., Лермонтов Ю., Островский А., Толстой Л., Чехов А., Горький М., Булгаков М., Маяковский В., Шекспир В., Мольер Ж-Б.

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену.

1. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Любое издание.
2. Станиславский К. Этика. М., ГИТИС, 2013.
3. Немирович–Данченко Вл. И. Театральное наследие. Любое издание.
4. Театральная энциклопедия. В 5-ти тт. Под ред. С.С. Мокульского, П. А. Маркова и др. М, 1961
5. История мировой живописи. Энциклопедия. Любое издание.
6. История мировой литературы. Энциклопедия. Любое издание.
7. История музыки. Энциклопедия. Любое издание.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ Режиссура театра

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.

Область профессиональной деятельности специалистов включает: подготовку под руководством режиссера и исполнение ролей в драматических театрах, кино и телевизионных фильмах; руководящая работа в организациях исполнительских искусств; театральная педагогика.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: драматическое или музыкально-драматическое произведение, роль, собственный психофизический аппарат; зрительская аудитория, творческие коллективы организаций исполнительских искусств; учащиеся образовательных учреждений профессионального образования сферы культуры и искусства.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.

Основные виды деятельности:

- а) художественно-творческая;
- б) организационно-управленческая.

Дополнительные виды деятельности:

- в) педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится специалист, должны определять содержание его образовательной программы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными работодателями.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

а) художественно-творческая: подготавливает под руководством режиссера и исполняет роли в драматических спектаклях разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах; самостоятельно занимаясь актерским тренингом, поддерживает свою внешнюю форму и психофизическое состояние;

б) организационно-управленческая: при исполнении обязанностей помощника режиссера организационно обеспечивает проведение спектакля, репетиции;

в) педагогическая: проводит актерские тренинги, преподает основы актерского мастерства и смежные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов;

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППП

Результаты освоения ППП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник по программе профессиональной переподготовке «Режиссура театра» должен обладать следующими компетенциями:

ОК Общекультурные компетенции:

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

- Знает методы абстрактного мышления, анализа и синтеза;
- Знает нормы культуры мышления, основы логики, формы анализа;
- Умеет сформировать свою мировоззренческую позицию;
- Умеет анализировать, обобщать, воспринимать информацию;
- Владеет абстрактным мышлением;
- Владеет культурой мышления и культурой обобщения.

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.

- Умеет вести переговоры, снимать напряжение в коллективе, находить компромиссные решения проблемы;
- Знает основы конфликтологии;
- Знает основы этики делового общения;
- Умеет предотвращать конфликтные ситуации;
- Умеет находить способы разрешения конфликта;
- Умеет примерять стороны с учетом знания основ психологии;
- Владеет искусством самообладания и выдержки;
- Владеет основами этики и культуры поведения;
- Владеет навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере.

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.

- Знает основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала;
- Умеет выделять и характеризовать проблемы собственного развития, формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои творческие возможности;
- Умеет осуществлять этапы поиска авторского решения; искать перспективу использования новых идей, адаптироваться и быстро перестраиваться согласно требованиям обстоятельств.
- Владеет навыками творческого решения задачи; психологическими приемами и практиками актуализации индивидуальных особенностей личности; подходами к совершенствованию творческого потенциала;
- Владеет основами психологии.

ОК-4 Способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной

значимости своей деятельности.

- Владеет знаниями в области философии и смежных дисциплин;
- Знает основные законы мышления и способы убеждения;
- Знает основные этапы развития дисциплины, основные термины и ориентируется в категориальном аппарате дисциплины, понимает роль дисциплины в современных интеграционных процессах;
- Умеет логически мыслить и аргументировать свою позицию;
- Умеет анализировать и систематизировать данные и делать соответствующие выводы;
- Умеет применять теоретические знания на практике;
- Владеть методами сбора и анализа информации;
- Владеет приемами интеграции посредством творчества и общественной деятельности в жизнь современного общества.

ОК-5 Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.

- Знает методологические основы экономических аспектов театральной деятельности;
- Умеет верно, оценивать творческо-производственный потенциал театральной организации и проекта;
- Владеет навыками ориентирования в современном театральном процессе.

ОК-6 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

- Знает морфосинтаксические основы изучаемого иностранного языка;
- Владеет достаточным словарным запасом для общения на иностранном языке и перевода текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный;
- Умеет использовать знания на практике;
- Владеет навыками составления деловых документов, писем, резюме и т.д. на иностранном языке;
- Умеет рассказать о себе и о своей профессии на изучаемом языке.

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию.

- Знает способы и методы самоорганизации и самообразования; принципы планирования времени; алгоритм научного поиска, характеристику основных элементов научной работы;
- Умеет планировать время; самостоятельно овладевать знаниями и навыками, и применять их в профессиональной деятельности; давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков;
- Умеет применять приобретенные знания на практике;
- Владеет навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд; способностью к самоанализу и самоконтролю, к

самообразованию и самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности;

- Владеет основами педагогики.

ОК-8 Способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.

Знает основы нормативно-правового обеспечения театральной деятельности;

- Знает основы правовой культуры;

- Умеет применять приобретенные знания на практике;

Владеть навыками ориентирования в трудовых и авторских отношениях в сфере исполнительских искусств.

ОК-9 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Знает необходимые средства и методы физического воспитания, необходимые для поддержания своего здоровья и работоспособности;

Владеет социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;

Умеет организовать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни;

Знает основы методики самостоятельных занятий и способен с помощью нее поддерживать должную физическую форму.

ОК-10 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Знает требования безопасного поведения и защиты в экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуациях;

Умеет идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

Владеет способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;

Владеет навыками оказания первой медицинской помощи в ЧС и экстремальных ситуациях.

ОПК Общефессиональные компетенции:

ОПК-1 Способность самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда.

Знает потребности и особенности рынка труда по своей профессиональной деятельности для эффективного поиска работы и оценки интеллектуального труда других участников рынка;

Умеет анализировать изменения рынка труда по своей профессиональной деятельности;

Умеет соотносить свои личностно-профессиональные данные с предложениями рынка труда;

Владеет методами экономического анализа и оценки состояния художественно-

творческих проектов и интеллектуального труда других участников рыночной среды;

Владеет методами самостоятельного поиска работы на рынке труда.

ОПК-2 Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности.

Знаком с компьютерной грамотой;

Умеет пользоваться интернетом;

Умеет сформулировать задачу и найти то, что нужно для ее решения;

Владеет знаниями в области своей профессиональной деятельности и стремится к их расширению, актуализации и модернизации.

ОПК-3 Способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и указывать помощь сотрудникам.

Владеет навыками профессиональной этики;

Знает нормы этики делового общения;

Умеет логически мыслить и формулировать свою точку зрения;

Умеет отстаивать свою точку зрения;

Владеет искусством убеждения;

Владеет основами профессиональной педагогики.

ОПК-4 Способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества.

Знает законы научной организации труда;

Умеет рационально организовать свой труд;

Умеет проанализировать и критически оценить результаты своей деятельности;

Владеет навыками самостоятельной работы над материалом спектакля и роли;

Умеет отбирать и использовать нужные для успешной работы сведения.

ОПК-5 Понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности.

Знает, осознает и умеет объяснить значимость своей деятельности;

Владеет навыками серьезной и последовательной работы над сценическими образами;

Умеет ответственно подходить к поставленным при создании образа задачам.

ОПК-6 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества.

Умеет работать в коллективе;

Умеет относиться к работе творчески;

Владеет умением находить необходимый для успешной работы материал;

Знает, как использовать в процессе работы приобретенные навыки.

ОПК-7 Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества.

Знает о роли информации в современном культурном пространстве;

Умеет отделять в информационном поле существенное от наносного и сиюминутного;

Владеет навыками самозащиты от вредных тенденций и ложных сведений, засоряющих и искажающих информационное поле.

ОПК-8 Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

Знает основы компьютерной грамоты;

Умеет работать с поисковыми системами;

Умеет формировать файлы;

Умеет сохранять и пополнять папки с данными;

Владеет основными навыками работы с различными видами графических редакторов.

ОПК-9 Владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Знает основные положения БЖД;

Умеет претворить свои познания на практике;

Умеет донести свои знания до окружающих;

Умеет сохранять спокойствие и присутствие духа;

Знаком в полном объеме с новейшими тенденциями в этой области;

Владеет понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;

Владеет навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.

ПК Профессиональные компетенции в художественно-творческой деятельности:

ПК- 1 Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами.

Знает все элементы программы по актерскому мастерству;

Владеет искусством использовать свои профессиональные навыки на сцене;

Умеет работать сосредоточенно, последовательно;

Владеет искусством творческого подхода к поставленным задачам.

ПК -2 Умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии.

Умеет снимать зажимы и напряжение в процессе работы;

Знает специфику деятельности в различных видах и направлениях игровых творческих программ; жанровые основы и принципами игрового действия;

Знает основные принципы и функции видеосъемки; правила работы на камеру; особенности организации кино и видео съемки;

Умеет отрешиться от бытовых и организационных проблем вовремя репетиции и спектакля;

Владеет искусством контакта с публикой;

Владеет искусством завоевания внимания публики;

Умеет работать перед кинокамерой.

ПК- 3 Готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, теле-фильме, эстрадном представлении.

Знает о необходимости инициативного подхода к созданию образа;

Владеет искусством внедрять собственные наработки в заданный рисунок роли;

Умеет импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа.

ПК- 4 Способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла.

Умеет воспринять и проанализировать художественный замысел;

Умеет четко обозначить и осмыслить поставленные перед ним задачи;

Умеет подчинить свои творческие амбиции единому общему замыслу;

Знает основы этики работы в творческом коллективе;

Владеет навыками самоорганизации творческого и репетиционного процесса.

ПК- 5 Владение государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа), владение искусством речи как национальным культурным достоянием.

Знает грамматику, синтаксис и морфологию русского литературного языка;

Умеет отличать литературный язык от разговорного и просторечья;

Владеет искусством использовать соответствующие формы речи в разных ситуациях;

Владеет нормами ораторского искусства и сценической речи;

- Умеет преодолевать недостатки дикции и произношения.

ПК -6 Способность к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой.

- Знает историю драматургии;
- Умеет определить жанр драматургии и её стилевую природу;
- Умеет разбираться в речевых особенностях образов;
- Владеет профессиональной терминологией и лексикой;
- Владеет искусством анализа произведений драматургии.

ПК -7 Умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способность вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

- Владеет искусством сценической речи во всем его многообразии;
- Знает законы орфоэпии;
- Умеет использовать голосовые данные при создании сценического образа;
- Владеет, понимаем сущности работы в ансамбле;
- Умеет работать в ансамбле;
- Имеет представление о едином темпо-ритмическом исполнении роли.

ПК- 8 Умение использовать при подготовке и исполнении ролей

- Владеет основами сценического движения;
- Владеет основами индивидуальной и пар свой развитый телесный аппарат, легко выполняет двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох.
- Владеет основами ритмики;
- Знает основные параметры сценического боя без оружия и сценического боя с оружием (фехтования);
- Знает нормы культурно-исторического этикета;
- Умеет применять все эти умения и навыки при создании спектакля или кинофильма;
- Владеет в совершенстве своим телесным аппаратом.

ПК-9 Умение актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой.

- Знает основные элементы сценического танца;
- Знает исторические типы танцевального искусства;
- Знает современные танцевальные формы;

Владеет пониманием сущности сценического танца, его отличия от танца вообще;

Умеет использовать выразительные средства танцевального искусства при создании сценического образа;

Умеет воспроизводить поставленные режиссером задачи, в том числе и с помощью искусства сценического танца.

ПК- 10 Владение основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения;

Владеет основами музыкальной грамоты;

Владеет навыками сольного и ансамблевого пения;

Умеет использовать певческие навыки при создании роли;

Знает особенности певческого искусства в драматическом спектакле;

Владеет навыками использования своих умений при создании и показе спектакля.

ПК- 11 Умение самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли.

Знает основы бытового сценического грима;

Знает основы возрастного грима;

Знает параметры исторического грима (макияж, прически и т.д.).

Владеет навыками самогримирования;

Умеет использовать познания в области сценического грима на практике;

Умеет использовать искусства грима при поиске внешней характерности образа.

ПК -12 Умение поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.

Владеет основами психического тренинга;

Умеет управлять своим психофизическим состоянием;

Знает приемы речевых тренингов;

Умеет пользоваться навыками по сценическому движению, пластике и ритмике для поддержания своей внешней формы.

в организационно-управленческой деятельности

ПК -13 Способность исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции.

Знает основы и основные фазы репетиционного процесса;

Знает возможности современного сценического оформления и современной сценической техники;

Умеет ставить и решать проблемы, связанные с воплощением на сцене режиссерского замысла;

Владеет профессиональной терминологией и лексикой;

Владеет навыками организации репетиций;

Знает сущность обязанностей помощника режиссера;

- Умеет выполнять функции помощника режиссера.
в педагогической деятельности

ПК -14 Готовность проводить актерские тренинги.

- Знает основы актерских тренингов;
- Умеет использовать навыки, приобретенные в процессе актерских тренингов на практике;
- Владеет искусством донесения задач актерских тренингов до творческого коллектива;
- Умеет проводить актерские тренинги самостоятельно.

ПК- 15 Готовность к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

- Знает основы театральной педагогики;
- Владеет основами актерского мастерства;
- Владеет основами сценической речи, пластики, сценического движения, танца и вокала;
- Владеет приемами передачи своих знаний слушателям;
- Умеет работать с непрофессиональным коллективом;
- Знает основы детской психологии;
- Умеет на равных говорить о преподавании актерского мастерства с профессионалами.

ПК- 16 Умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

- Знаком с профессиональной терминологией в области театрального искусства;
- Знает основные этапы развития и содержательные особенности истории литературы;
- Умеет использовать знания области литературы в своей профессиональной деятельности;
- Владеет искусствоведческой терминологией;
- Умеет работать с литературой по театру и искусству: выбирает нужные фрагменты текста, составляет тезисы, конспекты, ищет цитаты и т.д.;
- Умеет использовать театроведческую и искусствоведческую литературу при работе над ролью;
- Владеет методами сбора, анализа, обобщения теоретической и эмпирической информации.

Профессионально-специализированные компетенции:

ПСК-1.1

Готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно - художественному восприятию мира, к образному мышлению.

- Владеет образным мышлением;
- Владеет творческой фантазией и способностью преобразовать жизненные ощущения и ассоциации в художественный образ;
- Умеет разобраться в режиссерском замысле и оценить его;
- Умеет сформировать замысел визуального образа постановки;
- Владеет искусством танца, вокала, сценической пластики в достаточной мере для

воплощения задач, поставленных в процессе создания спектакля или фильма;

- Знает специфику работы в театре;
- Владеет методами разработки визуального образа постановки; методами раскрытия

идеи постановки через предметную среду.

ПСК – Способность профессионально

- Владеет искусством сценической речи;

ПСК-1.2 воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способен создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

- Знает особенности произнесения на сцене монолога и ведения диалога;

- Владеет искусством использовать речь при создании сценического образа;

- Умеет создавать речевую характеристику образа;
- Знает о принципах работы в актерском ансамбле;
- Умеет вести роль в едином темпо-ритмическом ключе;
- Владеет искусством интонационно-мелодической и жанрово-стилистической речевой характеристике персонажа.

ПСК –1.3 Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы – драматургии, прозы, поэзии.

- Владеет теорией актерского анализа роли;
- Умеет воплотить теоретический анализ роли на практике;
- Знает особенности работы над драматургией, поэзией и прозой;
- Владеет искусством создания образов в произведениях драматургии;
- Умеет работать с поэтическими текстами и прозаическими произведениями.

ПСК –1.4 Умение свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра.

- Знает историю русского и зарубежного театра;
- Ориентируется в произведениях отечественной и зарубежной драматургии;
- Владеет познаниями в области истории сценического искусства;

- Умеет использовать свои знания на практике.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ППП

В соответствии с «Порядком» организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367. и ФГОС ВПО по данной специальности содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, рабочими программами учебных курсов, предметов дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) История и эстетика зарубежного театра и театра России

Формируемые компетенции: ПК- 6; ПСК- 1.4

1. Цель курса. Выработать у будущего работника сферы театрального искусства представление о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры и человека как такового; дать глубокое и объективное представление о происхождении театрального искусства и этапах его развития; сформировать представление о неразрывной связи театрального искусства с другими видами человеческого творчества. 1. Задачи курса. Сформировать у выпускника обширную интеллектуальную базу, вбирающую всесторонние знания из области истории театра; познакомить слушателя как с наиболее значительными произведениями драматургии, так и с творчеством её выдающихся интерпретаторов: актёров, режиссёров, художников сцены; выработать представление о синтетической природе театрального искусства, его коллективной сущности; предоставить возможность сравнения современного состояния театрального искусства с достижениями его блистательной истории.

2. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина «История и эстетика зарубежного театра и театра России», содержащая сведения по истории зарубежного и русского театра, является одной из наиболее важных среди дисциплин. Её изучение способствует формированию у слушателя ценностных и художественных ориентиров, играющих важнейшую роль в процессе формирования разносторонне

развитой творческой личности, свободно ориентирующейся в многообразных проблемах театрального искусства.

3. Требования к уровню освоения содержания курса. К концу изучения курса «История и эстетика зарубежного театра и театра России» слушатель должен иметь полноценное представление о наиболее существенных произведениях мировой драматургии в её исторической эволюции, уметь охарактеризовать особенности различных школ актёрского искусства в их исторической конкретике; свободно ориентироваться в вопросах современной театральной культуры.

4. Содержание курса: Введение в историю театра. Театральное искусство Античности: Древняя Греция. Древний Рим. Театр западноевропейского Средневековья. Театральная культура эпохи Возрождения. Театральное искусство эпохи классицизма Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке. Западноевропейский театр эпохи Просвещения. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: романтизм реализм, натурализм. «Новая драма». Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство. Театр Западной Европы, России и США в XX века. Современное состояние театрального искусства.

Аннотация рабочей программы дисциплины Мастерство актера

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК – 1,3,4,13; ПСК-1.1, 1.3

Цель курса: Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – актера, преподавателя – к профессиональной творческой деятельности: исполнению ролей в спектаклях любительского театра на высоком художественном уровне, методике преподавания актерского мастерства в театральной студии, работе над сценическими образами с другими исполнителями.

Задачи курса: Раскрыть индивидуальные способности слушателя на базе освоения основ актёрской профессии, помочь ощутить художественные и эстетические особенности любительского театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств (кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.). Создать условия для формирования у будущих актеров понимания важности нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом.

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина "Мастерство актера" является одной из основных профилирующих дисциплин, она использует и координирует все практические навыки, приобретаемые слушателями в процессе освоения практических уроков по сценической речи, пластическим и музыкальным дисциплинам. Важную роль в освоении дисциплины играют также теоретические знания, приобретаемые слушателями следующих дисциплин

(«История и эстетика зарубежного театра и театра России», и др.), помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов.

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины слушатель должен:

ЗНАТЬ: - знать приемы внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью;

УМЕТЬ: - применять приемы психотехники актёра в работе над ролью;

- готовить под руководством режиссера и исполнять роли в любительских спектаклях;

- свободно владеть внутренней и внешней актёрской техникой, включающей культуру сценической речи, навыки сольного и ансамблевого пения, пластическую выразительность тела, быть готовым технически и пластически к выполнению задач, поставленных балетмейстером;

- готовить под руководством режиссера и исполнять роли в любительских спектаклях разных жанров;

- ориентироваться в библиографических источниках по проблемам театрального искусства.

ИМЕТЬ НАВЫКИ:

- иметь навыки работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла, владеть методологией самостоятельной работы над ролью;

- иметь навыки преподавания актерского мастерства в любительских студиях; - владеть методологией работы над сценическим образом с другими исполнителями;

Тематический план курса

- Развитие актёрского аппарата.
- Особенности внутренней и внешней техники актёра
- Отработка элементов психотехники в учебных этюдах
- Сценическое действие
- Парные этюды и отрывки.
- Взаимодействие с партнером.
- Общение
- Характер и характерность
- Жанровые и стилистические особенности сценического существования
- Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках
- Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля
- Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля
- Исполнение ролей в учебных спектаклях (фильмах)

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)

Режиссура и актерское мастерство

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК – 1,3,4,13; ПСК-1.1, 1.3

Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированного специалиста –режиссера драматического театра к самостоятельной профессиональной творческой деятельности по созданию драматических спектаклей разнообразной жанровой и стилистической природы, художественному влиянию на объединенный общей работой театральный творческий коллектив.

Задачи дисциплины:

–раскрытие индивидуальных способностей студента к режиссерскому творчеству в области драматического театра;

–воспитание режиссера как творческой, гармонично развитой личности, способной воплотить на сцене современную и классическую драматургию, готовой к сотрудничеству с другими участниками театрального процесса;

–включение начинающего режиссера в реальную практику драматического театра;

–оснащение будущего режиссера теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для работы в профессиональном театре;

–развитие организационных, педагогических и аналитических способностей;

–формирование навыков самостоятельной работы над пьесой и спектаклем; –формирование навыка последовательной работы над пьесой: от анализа пьесы

–к зарождению замысла и к его дальнейшему воплощению; –формирование навыков создания спектакля как единого художественного целого;

–подготовка будущего режиссера к самостоятельной работе с цехами и административными подразделениями театра.

Тема 1. Театральное искусство и его особенности

Тема 2. Основы актерского мастерства

Тема 3. Введение в режиссуру

Тема 4. Эволюция режиссерской методологии

Тема 5. Пространство и время в жизни и на сцене

Тема 6. Режиссерский этюд

Тема 7. Структура сценического действия

Тема 8. Работа режиссера с литературным произведением (начальный опыт).

Тема 9. Актерское мастерство: работа над ролью

Тема 10. Подготовительный этап работы режиссера над спектаклем

Тема 11. Репетиционно-производственный период работы режиссера

Тема 12. Выпускной период работы над спектаклем

Аннотация рабочей программы дисциплины

Сценическая речь

Формируемые компетенции: ПК – 7 1.

Цели освоения дисциплины «Сценическая речь».

Целями освоения дисциплины являются: - освоение теории искусства сценической речи, навыков осмысления содержания и формы художественного текста, основных исполнительских умений в области сценической речи; - овладение приемами речевого тренинга и самостоятельного их использования их в своей профессиональной практике; - усвоение произносительных норм русского языка.

2. Место дисциплины в структуре ППП. «Сценическая речь» - важная часть профессионального образования по направлению подготовки «Актерское искусство». Дисциплина «Сценическая речь» включает теоретические и практические занятия, безусловно необходимыми являются знания по русскому языку и литературе в объёме школьной программы; полезным может быть сценический опыт (профессиональный или самодеятельный).

Аннотация рабочей программы дисциплины Сценическое движение, сценический бой

Формируемые компетенции: ПК -8

Цель курса. Дать слушателям понимание о природе сценического действия, познакомить с принципами построения пластической композиции боя без оружия, основанными на законах зрительного восприятия и верных биомеханических моделях движения.

Задачи курса. Освоение навыков сценической борьбы и драки. Выработка умения воплотить идею в конкретный пластический образ в соответствии с основами построения формы; овладение навыками рукопашного сценического боя; развитие таких качеств как: ловкость, реактивность, координация, ритмичность в острой конфликтной ситуации физического противодействия.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. После завершения изучения курса слушатель обязан владеть набором специальных сценических навыков, пройденных на занятиях: всевозможными видами перемещения, падений, элементами сценического движения, владеть всеми компонентами выразительного сценического действия – легко находить контакт с партнёром и группой партнёров при решении действенных сценических задач, владеть чувством партнерства; быстро ориентироваться в пространстве сцены, как можно точнее ощущать своё тело в этом пространстве, развить в себе скульптурность и чувство формы; владеть предметной средой – т. е. быть готовым манипулировать окружающими его предметами (мебелью, реквизитом, элементами костюма), обыгрывать их и использовать для реализации сценических задач; владеть сценическим ритмом и широким диапазоном темпов, развить в себе чувство времени.

Слушатель должен знать: Упражнения тренинга Элементы акробатики
Технику сценических падений.

Слушатель должен уметь: Проводить тренинг Исполнять акробатические элементы и сценические падения Взаимодействовать с предметом (предметами) Взаимодействовать с партнером (партнерами) Использовать приобретенные навыки в своей творческой деятельности.

Слушатель должен иметь навык: Использования собственного тела, как выразительного средства Построения пластических композиций из пройденных элементов Применения полученных знаний и умений в работе над пластикой в этюдах, отрывках и спектакле. Содержание курса Тренинг. Элементы акробатики Сценические падения. Взаимодействие с партнером Взаимодействие с предметом Специальные сценические навыки Работа над пластикой в этюде, спектакле или отрывке. Элементы сопротивления и борьбы. Сценические удары. Сценический бой (парный и групповой).

Аннотация рабочей программы дисциплины Сценография

Формируемые компетенции: ПК-13

Курс состоит из двух разделов: история театрально-декорационного искусства и композиция сценического пространства.

Цель курса - познакомить слушателей с историей развития внешней формы театрального действия, дать представление о системном характере выразительных средств театра, специфике и закономерностях развития театрально-декорационного искусства. Дать общее представление об особенностях сценического пространства и формах существования актера на сцене, системах взаимодействия с декорационной установкой. Познакомить с композицией сценического пространства, его законами. Задачи курса – обеспечить будущему актеру знание типов сценического пространства, особенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе на сцене в различных декорационных установках; познакомить с законы пространственной двухмерной и трехмерной композиции; предостеречь от возможных при работе на сцене ошибок.

Содержание курса:

1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.
2. Место сценографии в системе выразительных средств театра.
3. Методы построения сценографического образа.
4. Историческая типология различных театральных форм.
5. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.
6. Сценографию западноевропейского театра второй половины XX века.
7. Основные черты современной российской сценографии.
8. Понятие композиции как метода построения художественной формы.
9. Композиция в различных видах искусства (живопись, музыка и литература).

10. Композиция в синтетических видах искусства (театр и кинематограф).
11. Композиция в двухмерном пространстве.
12. Композиция в трехмерном пространстве.
13. Архитектоника сценического пространства.
14. Перспектива, прямая, обратная, изометрия. Театральная перспектива. Законы театральной перспективы. Правила построения перспективного изображения.
15. Техника сцены и её законы.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Создание образа: манеры, этикет, костюм

Формируемые компетенции: ПСК-1.1, ПК – 1,8

Дисциплина «Создание образа: манеры, этикет, костюм» направлена на совершенствование знаний об исторических эпохах, художественных стилях и направлениях и связанных с ними костюмов, так как манера ношения исторического костюма, действие на сцене в костюме и соответственно стилю исторической эпохи является одной из составляющих актерского искусства.

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ

- заложение основы знаний исторических эпох, художественных стилей с целью использования этих знаний в актерской практике;
- формирование этикетных способов оформления человеческих взаимодействий;
- изучение особенностей стилового поведения русского и западноевропейского общества;
- практическое освоение этикета как средства расширения диапазона поиска выразительности при создании образа;
- ознакомление с этикетными традициями различных народов и эпох.

Требования к уровню освоения дисциплины: В процессе изучения дисциплины «Создание образа: манеры, этикет, костюм» слушатели рассматривают исторический аспект формирования правил поведения в различных социальных обществах; осваивают представления о стереотипах поведения, изучают соответствие фигур общественного уклада модели сценического отражения, получают представление об обоснованности выбора вариантов поведения; знакомятся с элементами классического этикета, включенными в сферу конфликта и атмосферы театра.

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – воспитание творческого мышления, наблюдательности, фантазии, изобретательности и творческой инициативы в области сценического исторического костюма; воспитание быстроты ориентировки в исторических предлагаемых обстоятельствах, во времени и пространстве; воспитание чувства формы; воспитание умения использовать приобретенные знания и навыки в творческой работе; освоение основных законов сценической выразительности.

ЗНАТЬ историю формирования этикетных правил поведения в различных социальных обществах, иметь целостное представление о стереотипах поведения в разные исторические периоды.

УМЕТЬ использовать этикет соответствующего исторического периода и социальной группы для конкретизации физического поведения сценического героя.

ВЛАДЕТЬ НАВЫКОМ использования как исторических правил и формальностей при создании образа, так и современным этикетом.

Курс " Создание образа: манеры, этикет, костюм " базируется на знаниях основных стилей и эпох, художественных течений и направлений изобразительного искусства, истории развития форм исторического костюма и идеалов красоты, истории декоративно-прикладного искусства, истории прически, психологии художественного творчества. В результате изучения дисциплины актер должен иметь следующие знания: - понятие идеал красоты, его изменение и трансформация в разных эпохах - аутентичный исторический костюм, его функции; - основные силуэты исторических костюмов, выразительные средства костюмной композиции; умения: - умение исследования в области исторической моды, - поиск пластики костюма в заданной пластике пространства; навыки: - создание и разработка замысла исторического костюма для театральной постановки (курсового спектакля, самостоятельной работы); - изготовление эскизов и моделей исторической одежды, аксессуаров, масок; - участие в выставках рисунков, эскизов, репродукций.

Тематический план курса:

1. Костюм в странах Древнего мира
2. Костюм в эпоху Средневековья
3. Европейский костюм эпохи Возрождения
4. Западноевропейский костюм 17 века
5. Западноевропейский костюм 18 века
6. Западноевропейский костюм 19 века
7. Этикет древнего мира
8. Формирование этикетных традиций России
9. Этикетная культура Европы
10. Современный этикет.

Аннотация рабочей программы дисциплины Основы вокальной подготовки

Формируемые компетенции: ПК -10

Цели и задачи курса. Основной целью курса является разработка и усовершенствование вокальных и голосовых возможностей будущих актеров, а также изучение теоретических и практических основ различных манер звукообразования (народная, академическая, эстрадная, мелодекламация, элементы пародии т.д.) с целью точного применения

необходимой манеры звукообразования в используемом драматическом репертуаре.

Целью курса также является подготовка слушателя к свободному использованию и постоянному совершенствованию своего вокально-речевого аппарата в творческо-исполнительской практике в профессиональном театре и в театре-студии. Кроме того, будущим актерам необходимо знание основного репертуара в различных вокальных жанрах.

Главная задача курса – дать будущему актеру практические вокальные навыки, необходимые для работы в профессиональном театре, уметь вокально исполнять музыкальное произведение в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями. Воспитание представления о певческом звуке как о важном выразительном средстве; формирование вокального слуха и вкуса слушателя; устранение певческих недостатков; развитие вокально-исполнительских способностей и особенностей певческой индивидуальности студента; знакомство с различными вокальными жанрами; знакомство с различными исполнительскими манерами звукообразования; максимальное освоение певческого репертуара; освоение навыков работы над вокальными номерами в драматическом спектакле, в театрализованном концерте, а также над вокальной партией в музыкальном спектакле.

Основные задачи:

- воспитание представлений о певческом звуке как важном выразительном средстве;
- формирование вокального слуха и музыкального вкуса слушателя; - устранение певческих недостатков;
- развитие вокально-исполнительских способностей и особенностей певческой индивидуальности слушателя;
- знакомство с различными вокальными жанрами;

Требования к уровню освоения курса: Слушатель, освоивший курс «Основы вокальной подготовки» должен:

ЗНАТЬ - различные жанры вокального репертуара; - теоретические основы исполнительской вокальной техники;

УМЕТЬ - реализовывать теоретические основы исполнительской вокальной техники; - выделять ключевые смысловые акценты произведения и развивать перспективу; - находить характерные вокальные тембры и краски, необходимые для исполняемого произведения;

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ:

- а) чистого интонирования, соединения вокала с аккомпанементом;
- б) специфической вокализацией в виде «музыкальной речи»,
- в) соединения мелодизированного речетатива с пением,
- г) пластичностью фразировки; д) чувствовать динамику развития произведения.

Тематика занятий:

Раздел 1. Певческая техника.

Раздел 2. Вокальный репертуар

Аннотация рабочей программы дисциплины Звуковое оформление спектакля

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ПК – 11, ПК - 14

Цели освоения дисциплины: обеспечить теоретический и практический уровень подготовки студентов в области музыки в театрализованном представлении, необходимый для работы по специальности в этой сфере.

В результате изучения дисциплины слушатель должен:

Знать: основные принципы работы с музыкальным материалом, законы музыкальной драматургии, особенности жанрового и стилистического строения музыкального произведения, структуру звуковой среды театрализованного представления, систему выразительных средств музыки, особенности развития музыки во времени;

Уметь: определять функцию прослушанной музыки на слух, идентифицировать время и национальный колорит музыки, её связь со смежными видами искусств, сопоставлять музыкальный материал с гипотетическими задачами театрализованного представления;

Владеть: навыками работы с композитором, музыкальным руководителем, звукорежиссёром.

Содержание дисциплины

1. Музыка в системе искусств.
2. Функции музыки.
3. Музыка в театре и театрализованном представлении.
4. Выразительные средства музыки.
5. Музыкальные инструменты.
6. Звукопись и звукоизобразительность.
7. Принципы режиссёрского анализа музыки.
8. Типология музыкального произведения.
9. Функция времени в музыкальном произведении.
10. Жанровая структура музыкального произведения
11. Стилль музыкального произведения.
12. Музыкальные и внемузыкальные ассоциации.
13. Программность в музыке.
14. Национальный колорит музыки.
15. Целостный анализ музыкального произведения.

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) Основы драматургии

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют компетенциям ПСК- 1.2, 1.3.

Цель курса: ознакомить слушателей с основными категориями теории и поэтики драмы на материале европейской и русской драматургии, научить их свободно и глубоко разбираться в стилистике и структуре драматического произведения, логически точно проводить анализ пьесы.

Задачи курса: получение слушателями теоретических и практических знаний в области эстетики и теории драмы, законами сценического действия и основами инсценирования прозаических произведений.

Курс является вспомогательным в ряду дисциплин, способствующих более глубокому и всестороннему освоению основного предмета профессиональной подготовки учащихся – практической режиссуры. С помощью знаний по теории драмы, будущие режиссеры, учатся более глубоко и всесторонне анализировать драматургический материал, определять его жанровые и стилистические особенности, выявлять наиболее важные структурные моменты.

Требования к уровню освоения содержания курса:

По окончании курса слушатели должны ориентироваться в теоретических аспектах курса, иметь представление об основных понятиях теории драмы, уметь профессионально и четко анализировать отдельные произведения драматургии в свете полученных знаний и приобретенных навыков.

Аннотация рабочей программы дисциплины Театральная педагогика

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют компетенциям **ПК-11**.

Цель курса и задачи курса

Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного театрального педагога к профессиональной творческой деятельности: к умению создавать и воспитывать творческий коллектив любителей, работать с актером над ролью, уметь построить учебно-воспитательный процесс любительского театра-студии, направленный на всестороннее развитие личности участника.

Помочь слушателю трансформировать общепедагогические задачи воспитания в учебно-творческие, овладеть методикой работы с актерами-любителями, не имеющими предварительной профессиональной подготовки, овладеть методикой театрально-творческой работы с детскими, подростковыми, молодежными коллективами, а также методикой проведения уроков по театральному искусству в средней школе.

Требования к уровню освоения содержания курса

В результате освоения дисциплины «Театральная педагогика» слушатель должен понимать и знать, что театральная педагогика – неотъемлемая часть педагогического аспекта профессии актера, знать параметры педагогического процесса в работе с любителями над спектаклем, осознавая воспитательное воздействие самого творческого процесса на личность участника.

Слушатель должен уметь:

организовать и проводить учебно-воспитательную работу в коллективе любителей, организовать внутреннюю жизнь творческого коллектива;

уметь строить воспитательную работу в процессе подготовки спектакля;

уметь организовать и возглавить познавательную работу вокруг подготавливаемого спектакля по изучению эпохи и творчества автора;

уметь организовать и возглавить художественно-техническую работу по подготовке спектакля.

уметь ориентироваться в библиографических источниках по проблемам творческой работы с актером-любителем, по вопросам воспитания творческого коллектива, по вопросам психологии творчества.

Слушатель должен приобрести навык педагога-организатора, владеющего методикой организации театрального коллектива любителей любого возрастного состава, обладать педагогическим тактом в творческой работе с актером-любителем.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Грим и макияж

Формируемые компетенции: ПК-11

Задача курса – ознакомить слушателей театральных специализаций с искусством грима и макияжа, его средствами, возможностями по следующей программе.

1. Представить историю грима, его развитие, лучшие достижения гримировального искусства русской театральной школы (гримы Ф. И. Шаляпина, А. П. Ленского, К. С. Станиславского и др.).

2. Объяснить функции грима, макияжа, их различия; назначение грима в создании различных театральных образов - от реалистических до сказочно-фантастических.

3. Показать связь композиции, рисунка грима, его общей цветовой гаммы со всей сценографией спектакля, отрывка, зависимость композиции грима от близко или далеко расположенной сцены.

4. Дать кратко сведения из косметологии о строении кожи лица, основные средства и способы подготовки лица к гриму; научить правильному нанесению грима на лицо, его снятию, работе с «проблемной» кожей лица.

5. Ознакомить с цветоведением: раскрыть свойства цвета; научить правильному подбору цвета; показать, что в гриме используются живописные приёмы и термины изобразительного искусства - это акценты в гриме, композиционные акценты, рисунок грима и т. д.

6. Помочь освоить технологию грима; овладеть различными средствами и приёмами грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); пластическими (гуммоз, различные накладки); фактурными (ожоги, шрамы и т.д.); научить правильному использованию постижерных изделий (парики, бороды, усы и др.); освоить схемы грима, характерный грим и т.д.

7. В течение всего обучения гриму проводить сопоставления с физиогномикой, необходимой для решения характерных гримов, при выборе артистов для определённой роли; в решении характерных гримов-образов; помочь в изучении мимической и пластической конструкции лица.

Требования к уровню освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины специалист должен:

Знать:

- функции грима, макияжа, их различия; - мимическую и пластическую конструкцию лица;

- физиогномику; - цветоведение;

- термины изобразительного искусства;

- композицию грима, его акцентов;

- основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима;

- назначение грима в создании различных театральных образов - от реалистических до сказочно-фантастических.

Уметь:

- освоение приемов и средств современного макияжа, декоративной косметики; - правильно использовать постижерские изделия;

- осуществить рисунок грима.

- правильно подбирать цвета, владеть живописными приёмами грима.

Приобрести навыки: - владения различными средствами и приёмами грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); пластическими (гуммоз, различные накладки); фактурными (ожоги, шрамы и т.д.); - выполнение грима по схемам; - освоить быстрые приёмы грима; - владения технологии грима и его приёмов, схем грима, уметь переходить на конкретные образы, ориентируясь на уже созданные образцы грима русской и европейской классики (школы) по фотографиям из книг; альбомам, репродукциям портретного искусства (живописи, графики). 64 Тематика курса: Подготовка к процессу гримирования. Цветоведение. Технология грима, макияжа, живописные приемы. Схемы грима. Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима. Характерный грим. Сказочный грим. Маски. Национально-исторический грим.

Аннотация рабочей программы дисциплины Режиссерский практикум и репетиционная работа

Формируемые компетенции: ОПК-5; ПК – 1,2,3,9; ПСК-1.2,1.5, 1,6.

Цель изучения дисциплины.

Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – режиссера профессионального театра, готового к профессиональной творческой деятельности: постановке драматических спектаклей и сценических программ в профессиональном театре, педагогической работе в театральных студиях и театральных вузах на высокохудожественном эстетическом уровне.

Задачи изучения дисциплины.

Раскрыть индивидуальные способности слушателя на базе освоения основ режиссуры и актёрского мастерства, помочь ощутить художественные и эстетические особенности любительского театра как специфического вида сценического искусства, а также особенностей театральной педагогики. Важно, чтобы выпускник овладел всем многообразием приемов построения спектакля, умел образно, эмоционально раскрыть идейное содержание и художественное своеобразие драматического произведения. Создание условий для формирования способностей к обобщённому, символическому отражению информации внешнего мира через сценический образ. Профессиональное обучение слушателя должно сопровождаться воспитанием, формировать в нем качество художника гражданина со своей жизненной позицией и отношением к явлениям действительности.

Требования к уровню освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины "Режиссерский практикум и репетиционная работа" слушатель должен иметь исторические, теоретические и прикладные знания о театральном творчестве;

Знать:

- систему воспитания актера школы Станиславского;
- методологию работы над ролью;
- методологию действенного анализа пьесы и этюдного метода репетиций;
- законы психологии творчества;
- историю развития театрального искусства и режиссуры.

Уметь:

- создать экспликацию спектакля на основе глубокого и разностороннего анализа литературного материала (пьеса, инсценировка, литературная композиция и т.д.)
- подготовить с театральным коллективом спектакли разных жанров;
- ориентироваться как в специальной литературе по проблемам театрального искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
- уметь организовать работу в творческом коллективе по единому творческому замыслу.

Владеть:

- навыками режиссёрского анализа драматического произведения;
- методами создания спектакля;
- навыками организации и художественно – педагогического руководства театральной студией, любительским и профессиональным театром;
- методикой творческого анализа произведений искусства и литературы.

**Аннотация рабочей программы дисциплины
Итоговая аттестационная работа по программе
профессиональной подготовки «Режиссура театра»**

Защита письменной экспликации дипломного спектакля проводится устно в форме беседы с предоставлением на рассмотрение комиссии макета спектакля и собеседования по теории и практике режиссерской деятельности.

К защите ИАК допускается слушатель, поставивший дипломный спектакль в профессиональном коллективе и представивший следующие документы:

- Акт приёма дипломного спектакля, заверенный руководством организации, где был поставлен спектакль;
- Протокол обсуждения спектакля;
- Рецензии и отзывы на спектакль;
- Макет, эскизы костюмов, декораций, афиша, заверенная печатью, программа спектакля;
- Видеозапись и фотографии спектакля;
- Письменная дипломная работа «Режиссёрский замысел спектакля и его воплощение»

Итоговая аттестационная работа собой развернутую экспликацию спектакля, объемом не менее 60 страниц компьютерного текста (шрифт TimesNewRoman, 14 размер, с интервалом в полторы строки).

Содержание письменной дипломной работы.

В дипломной работе должны быть отражены следующие моменты работы над спектаклем:

Обоснование выбора пьесы.

Идейно-художественные достоинства пьесы. Актуальность звучания пьесы.

Проблематика и трактовка пьесы.

Тема и идея пьесы. Сверхзадача спектакля. Проблема, положенная в основу спектакля. Трактовка основных образов пьесы и их столкновение в главном конфликте. Сквозное действие и контрдействие.

Образное видение пьесы. Замысел спектакля.

«Зерно» спектакля. Образ спектакля. Жанр пьесы и жанр спектакля. Атмосфера спектакля. Темпо - ритмическое решение спектакля. Композиция спектакля.

Работа с художником над оформлением спектакля. Принцип декорационного решения, его колорит, планировка. Макет спектакля. Эскиз оформления.

Работа с композитором или музыкантом-оформителем. Музыка в спектакле.

Изучение действительности и материалов при постановке пьесы.

Изучение проблематики творчества автора. Изучение эпохи. Привлечение иконографического материала.

Организация работы с участниками коллектива по изучению материалов к спектаклю (доклады и сообщения актеров, оформление стендов, альбомов).

Работа с исполнителями, этическое и эстетическое воспитание коллектива в процессе создания дипломного спектакля.

Морально-этические задачи, поставленные студентом-дипломником в его работе над спектаклем, их конкретное решение в данном конкретном коллективе.

Методические принципы, положенные в основу репетиционной работы над спектаклем. Соотношение творческих и педагогических задач в работе над дипломным спектаклем; сочетание работы по выпуску спектакля с занятиями по овладению основами современной актёрской техники и воспитанию у студийцев любви к вспомогательным профессиям: осветителя, бутафора, реквизитора, костюмера и т.д.

Конкретные трудности и удаchi в работе дипломника с коллективом (на примерах).

Работа вокруг спектакля.

Популяризация театрального коллектива среди населения. Пропаганда дипломного спектакля: афиши, анонсы в местной печати и по местной радиосети. Стенная газета театрального коллектива.

Реклама премьеры дипломного спектакля: афиша, программки, оформление зала и фойе (выставки, фотомонтажи, посвященные премьере).

Эксплуатация спектакля: количество представлений, выездные, шефские спектакли, встречи со зрителями, обсуждения спектакля (зрительские конференции).

Доработка выпущенного спектакля: репетиции после премьеры, вводы новых исполнителей, замены, исправления недостатков, отмеченных принимавшей спектакль комиссией и зрителями.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППП.

ППП «Режиссура театра» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети института. Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на традиционных, так и на новых информационных технологиях, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 100% студентов и преподавателей института имеют доступ из любой точки, где есть Интернет, к электронно-библиотечной системе.

Самостоятельная работа слушателей сопровождается разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.

Реализация ППП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам института, исходя из полного перечня учебных дисциплин.

Каждый обучающийся по ППП обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).

Информационно-библиотечный центр (далее - ИБЦ) имеет 3 читальных зала на 202 посадочных места, обслуживание слушателей всех форм обучения бесплатно. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi.

Основными источниками учебной информации в библиотеке института являются учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к выполнению слушателями всех видов работ, предусмотренных учебными планами, энциклопедические справочники, сборники законодательных актов, периодические издания.

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам, изданными за последние 10 лет.

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется ИБЦ МГИК.

Общий фонд ИБЦ составляет 608 459 экземпляров документов (2.867 названий), в том числе фонд художественной-учебной и учебно-методической литературы 115 827 экземпляров, фонд научной литературы – 452 902 экземпляров документов, фонд периодических изданий – 24 645 экземпляров и около 808 экземпляров электронных изданий.

ИБЦ МГИК обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве 124 наименований периодических изданий.

Деятельность библиотеки автоматизирована на основе программы «MARS SQL-15» в составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Администратор», «Каталогизатор», «Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача».

В ИБЦ МГИК функционирует отдел «Электронная библиотека» с читальным залом, посадочные места которого оборудованы персональными компьютерами. Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) института, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) института обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Дополнительными источниками информации для студентов являются аннотированные сборники научно-технической информации, профессиональные журналы и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, размещенные в глобальной компьютерной сети. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса дополняется различными электронными версиями учебной и методической литературы, программными продуктами. ИБЦ МГИК подключена к Научной электронной библиотеке «eLibrary.ru» (ЭБС), где

предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а также к другим электронно-библиотечным системам:

1. ACADEMIC STUDIES PRESS BiblioRossica;
2. ЮРАЙТ ИЗДАТЕЛЬСТВО;
3. НЭБ «Национальная электронная библиотека»;
4. ЭБС Издательства «ЛАНЬ».

В институте имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные журналы: «Вестник МГИК», «Культура и образование».

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе в библиотеке института обеспечен доступ к следующим периодическим изданиям:

1. «Театр»
2. «Театральная жизнь»
3. «Страстной бульвар»
4. «Вестник МГИК»
5. «Мир России»
6. «Проблемы теории и практики управления»
7. «Справочник руководителя учреждения культуры»

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППП

Профессиональные дисциплины – Режиссура и Актерское мастерство – преподают известные деятели современного театра: Народные артисты РФ Т.Г.Конюхова, Е.В.Киндинов, И.П.Мирошниченко, заслуженные артисты РФ Н.Л.Скорик, Е.А.Белозеров, А.Б. Израельсон (Резалин), А.В.Хованская, Г.А.Киндинова, заслуженные деятели искусств РФ И.В.Хвацкая, П.А.Суворов, опытные практики современной сцены Т.В.Розова, Л.А.Шаева, Н.В.Поляков, Е.И.Нечаева, В.В.Красовский, А.Г.Щекочихин, С.В.Розов, Н.В.Высоцкий, Ю.М.Садовская, С.М.Векслер и др...

Среди педагогов кафедры - кандидат искусствоведения, профессор О.Г.Петрова, кандидаты педагогических наук, доценты Т.И.Гальперина, Н.Н.Соколова, Е.А.Егорова, кандидат культурологии, доцент Т.А.Сорокина и др.

Анализ качественного состава профессорско-преподавательских кадров по направлению профессиональной переподготовки «Режиссура театра», показывает, что требования предусмотрены ФГОС выполнены.

Реализация программ профессиональной переподготовки обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование и / или степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

К образовательному процессу привлечено не менее 10 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, более 50% преподавателей имеют практический опыт работы, в

том числе в театрах и театральных организациях Москвы, являются членами профессиональных союзов – «Союз театральных деятелей РФ» «Союз кинематографистов РФ», «Союза художников РФ».

К образовательному процессу активно привлекаются работодатели – представители учреждений культуры, театров, кино и теле студий, концертных залов.

7. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

МГИК располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования:

1) две аудитории на 60-100 мест, оснащенные видеопроекционным оборудованием, экраном – для проведения лекционных и практических занятий;

2) 6 аудиторий для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью) на 20-30 мест,

3) конференц-зал оснащенный мультимедийной техникой;

4) оборудованный методический кабинет, в которых имеются персональные компьютеры, база электронных учебников и учебных пособий, наглядные пособия по читаемым дисциплинам.

5) Учебный театр, укомплектованный профессиональным техническим оборудованием, Большой концертно-театральный зал Учебно-творческого центра, учебные аудитории, предназначенные для практических занятий творческих показов, оснащенные свето-звуковым оборудованием.

6) компьютеры в читальном зале библиотеки, где всем участникам образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интернета;

7) медиалаборатория, оснащенная персональными компьютерами, ноутбуками, оборудованием для ксерокопирования, плоттером, резографом, фото и видеоаппаратурой.

8) спортивное оборудование для занятий физической культурой: скамьи, мячи, доски для степ-аэробики и другое.

В МГИК есть образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предметам, нормативно-правовые документы и др.

В настоящее время институт в полном объеме имеет лицензионное базовое программное обеспечение:

серверные операционные системы Windows, и свободно распространяемый Linux;

клиентские операционные системы Windows XP

офисный пакет MicrosoftOffice и свободно распространяемый OpenOffice;

- антивирусные программы с лицензионным обеспечением

Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

Жилищно-бытовые условия определяются, в первую очередь, наличием комфортабельного общежития. Всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие, студенты проживают в комнате по 2-3 человека. Студенческим семьям предоставляются отдельные комнаты.

8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг усвоения уровня знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств студента за фиксируемый период времени.

Формами текущего контроля могут быть:

устный опрос;

письменный опрос;

тестирование (письменное или компьютерное);

контрольные работы;

проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов, докладов, эссе, презентаций;

проверка выполнения разделов курсового проекта (работы), отчета по научно-исследовательской работе студента (НИРС);

дискуссии, тренинги, круглые столы, творческие проекты: конкурсы, концерты, спектакли, показы самостоятельных работ по актерскому мастерству, сценической речи, вокальному искусству и сценической пластике, различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс и др.), подготовка самостоятельных докладов по тематике, связанной с историей театрального искусства и состоянием современной театральной культуры;

собеседование;

защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты тем самостоятельной работы;

контроль выполнения и проверка отчетности по практическим и лабораторным работам;

Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины. Текущий контроль проводится в течение семестра аудиторной и самостоятельной работы студента.

Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра устанавливается графиком учебного процесса института.

В промежуточную аттестацию, в зависимости от особенностей дисциплины, могут включаться следующие формы контроля:

экзамен (в т.ч. письменный);

зачет;

тестирование (в том числе компьютерное);

собеседование с письменной фиксацией ответов студентов.

показ творческих работ, выполненных под руководством педагогов, с последующим обсуждением и проставлением оценки

Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.

Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных средств разрабатываются преподавателями кафедры исходя из специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей программе учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой).

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ППП института создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных и курсовых работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

Слушатели регулярно работают над самостоятельными показами, в которых отчетливо проявляется степень усвоения ими разнообразных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.

Важными задачами учебного процесса являются такие моменты, как обеспечение слушателей методическими и дидактическими материалами для самостоятельной работы по формированию компетенции по дисциплинам (задания, вопросы, тесты, разъяснения, методические комментарии и пр.);

наличие критериев оценки сформированности компетенции по дисциплинам в соответствии с характеристиками уровней;

наличие фондов оценочных средств, адекватных уровням формирования компетенции;

наличие рекомендаций по самооценке уровня сформированности компетенции у студентов

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п.

Составитель:

Петрова О.Г.

Кандидат искусствоведения, доцент кафедры режиссуры и мастерства актера.