Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнова Елена Анатольевна
Должность: проректор по дополнительному образованию
Дата подписания: 07.07.2025 15:26:07
Уникальный программный ключ:
7afffff3006ca60b2824e01608e5e6a9330f7b1db

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по дополнительному образованию
АНО ВО «Институт современного искусства»

Смирнова Е.А.

Рабочая программа повышения квалификации
«Режиссура театрализованных представлений и праздников »
(72 часа)

Москва - 2024

1.1. Цель

Цель – формирование у слушателей основных практических умений и навыков в области режиссуры театрализованных представлений и праздников

1.2. Задачи

- освоение, систематизация, обобщение исторических и теоретических знаний в области режиссуры театрализованных представлений и праздников;
- оснащение педагогов-режиссёров специальными профессионально ориентированными знаниями,
- интеграция знаний в области режиссуры, театроведения, истории театра и театрализованных представлений; театрального образования; театральной педагогики.

1.3. Аудитории

Программа рассчитана на работников образовательных учреждений культуры и искусства, общеобразовательных школ, системы дополнительного образования, средних профессиональных образовательных учреждений культуры и искусств, учреждений высшего образования.

1.4. Профессиональные стандарты и квалификационные требования.

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» — 01.003

Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
A	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	6	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы	A/01.6	6.1
			Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы	A/02.6	6.1
			Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся,	A/03.6	6.1

			осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания		
			Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы	A/04.6	6.1
			Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы	A/05.6	6.2
B	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	6	Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых	B/01.6	6.3
			Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования	B/02.6	6.3
			Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ	B/03.6	6.3
C	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	6	Организация и проведение массовых досуговых мероприятий	C/01.6	6.2
			Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых	C/02.6	6.3
			Организация	C/03.6	6.3

их реализации; в различных учреждениях культуры, образования средствах массовой информации.

–

– ***уметь:***

– воплотить идею и творческий замысел художественно-выразительными средствами режиссерского искусства; работать над ролью, как в общем репетиционном процессе, так и в самостоятельной работе;
– различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества;
– разрабатывать инновационные программы и проекты на основе практики развития различных форм праздничной культуры; организовывать художественно-творческий процесс проектирования инновационных программ в учреждениях образования, культуры, спорта.

–

– ***владеть:***

– технологиями работы с творческим коллективом в пределах единого художественного замысла для совместного достижения высоких качественных результатов творческой деятельности;
– методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики;
– навыками реализации инновационных театрализованных проектов, для всех категорий населения; многофункциональных учреждениях культуры, образования, средств массовой информации и спорта;
– навыками работы художественного руководителя творческого коллектива и готовность организовать художественно-просветительскую деятельность учреждений культуры, образования, спорта.
– .

2. Структура и содержание программы

2.1. Структура курсов

№ п/п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)				
		Всего	**Всего ауд.**	**Лекции (открытые уроки)**	**Практикум**	**с/р**
1.	Сценарно-режиссерские технологии	16	10	6	4	6
2.	Режиссура концерта	12	10	6	4	2
3.	Основы безопасности на сценической площадке	16	10	6	4	6
4.	Музыкальное решение в профессии режиссера	16	12	8	4	4
5.	Сценографическое решение зрелищных программ	12	10	6	4	2
6.	Итоговый контроль					

№ п/п	Темы	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу (в часах)				
		Всего	**Всего ауд.**	**Лекции (открытые уроки)**	**Практикум**	**с/р**
Итого		**72**	**52**	32	20	**20**

2.2. Содержание курсов, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
1	Сценарно-режиссерские технологии	Исторический аспект становления профессии режиссера театрализованных представлений и праздников. Режиссура как вид художественного творчества. Режиссер и его функции в театре и театрализованных представлениях. Основные виды мизансцен. Конфликт и действие – верная основа мизансцены. Действие – главное выразительное средство сценического искусства. Предлагаемые обстоятельства. Внимание, воображение, фантазия. Конфликт и действие. Организация сценического события в этюде. Психофизическая природа действия. Драматургия этюда, парные, одиночные, массовые этюды. Основные принципы системы К. С. Станиславского. Соединение этюдов в единую композицию, поиски сценической образности. Тема и образ. Конфликт в драматическом произведении. Сценическое общение. Понятие «жанр» и «форма» в режиссуре. Тематический и композиционный анализ выбранных произведений. Трехчастный принцип построения этюдов, восприятие события и актерский темпо-ритм. Работа режиссера над драматическим произведением. Работа режиссера над инсценировкой. Поиски выразительных средств в этюде. Магическое «если бы» и «предлагаемые обстоятельства». «Температура» сценического события, восприятие событийной канвы. Средства актерской выразительности и способ перевоплощения актера в образ. Гротеск, символ, метафора, аллегория. Событийный, тематический, стилевой анализ. «Пространственно-временная» мелодия, постепенное приближение к пластическому образу. Типы драматургических конфликтов. Отбор событийного ряда, понятие «актуальности» выбранного материала. Номер – основа театрализованного представления, драматургия и сценическое воплощение номера. Организация сценического пространства в постановке номера театрализованного представления. Особенности драматургии и режиссуры

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		номера, музыкальный, пластический и смешанный номер. Особенности актерской выразительности в работе над номером. «Образ» и «маска», определение понятий и их реализация в постановочной работе режиссера. «Трюк» в эстрадном номере. Соотношение понятий «театрализация» и «иллюстрация». Выразительные средства массового театра. Отбор выразительных средств, поиск и создание атмосферы. Выразительные средства массового театра. Выбор материала, публицистика, злободневность, тематическое задание авторской группе. Монтаж фрагментов в единую линию, основные виды монтажа. Синтез основных выразительных средств. Документ, факт, художественный образ. Виды «героев» художественно-документального произведения. Соотношение понятий «театрализация» и «иллюстрация». Монтаж как творческий метод в работе над театрализованным представлением. Выразительные средства массового театра. Поиски образности массового театрализованного представления. Новые формы и современные технологии в режиссуре театрализованных представлений и праздников. Выбор темы для практической работы. Приемы режиссерского анализа и постановочного плана по созданию эпизода на основе документа и факта. От заявки - к монтажным листам, этапы работы над сценарием, режиссерская документация создаваемого праздника или представления. Проблемы практического воплощения замысла. Обряд как составная часть массового праздника. Режиссерский замысел и особенности режиссуры обряда и ритуала. Режиссура театрализованных представлений на нетрадиционных площадках. Общественно-значимые события – основа театрализованных представлений и праздников. Разработка сценарного плана, эпизодов сценария, образного ряда. Трансформация пространства, современные технологии в создании декорации, света, цифрового видео, пиротехника, использование механизмов. Необходимость синтеза жанров,

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		создание эмоционального визуального ряда. Принципы работы режиссера с художником. Способы активизации зрительского восприятия
2	Режиссура концерта	• Понятие концертной деятельности и ее особые черты. • Историческое становление концерта. • Актуальность концертов как формы образовательно-воспитательной и культурно-просветительской деятельности. • Виды концертных программ. • Концерты классического направления. • Эстрадные концерты. • Театрализованные представления. • Организационные вопросы при подготовке концертной программы. • Формирование программы концерта. • Работа над программой концертного выступления. • Подведение итогов и анализ концертного выступления. • Роль ведущего концерта. • Роль режиссера в подготовке и проведении концертных программ. • Взаимосвязи режиссуры и педагогики.
3	Основы безопасности на сценической площадке	• электробезопасность: основные угрозы, физические принципы, нормы, правила и допуски; • эргономика: как сделать безопасно, удобно и эффективно, планировка и моделинг, нормы и допуски; медицина: теоретические и практические аспекты из курса «Оказание первой помощи», факторы, влияющие на реализацию проекта, основные нарушения; • психология поведения: взаимодействие заказчик-исполнитель, организация и поддержание благоприятной рабочей атмосферы в коллективе проекта, управление потоком зрителей/участников

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
4	Сценографическое решение зрелищных программ	• Выразительные средства развития театрализованных постановок. Пластический язык декораций. • Шоу-масштабное явление повышенной зрелищности. Идейные и социальные аспекты возникновения шоу. Время шоу. • Костюм группы актёров. • Зрелище в замкнутом объёме. • Представление на стадионе. Работа «фона». Представление на воде. • Масштабные представления на местности. • Театрализованное представление с элементами трансформации на нетрадиционной площадке. Макет в масштабе. • Новейшие технологии в художественно-декоративном оформлении. Видео изображение и типы экранов. Стрейтч – формы. Воздухоопорные оболочки.

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
1	Сценарно-режиссерские технологии	- Практическая работа над созданием и воплощением сценария театрализованного представления или праздника.
2	Режиссура концерта	-Поиск материала для создания сценария концертного номера. Можно воспользоваться электронными библиотечными ресурсами или самостоятельно найти учебно-методическую литературу. -Описание используемых выразительных средств. Нужно рассмотреть разработку номера и описать применяемые выразительные средства. -Поиск примеров работы режиссёра с исполнителями. Для этого можно обратиться к учебно-методической литературе. -Описание образного решения в разработке номера. Рассмотреть выразительные средства режиссуры

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		как инструменты организации образа номера. -Поиск примеров использования текста в сценарии. Можно обратиться к учебно-методической литературе. -Сочинение программы тематического концерта. Нужно разработать идейно-смысловую программу из готовых номеров. -Разработка и уточнение сценария блока-эпизода концертно-зрелищной программы. Изучить учебно-методическую литературу, выписать определения для терминов и понятий, а также сочинить и сценически реализовать сценарий эпизода на основе документального материала.
3	Основы безопасности на сценической площадке	Производственные процессы на всех этапах подготовки и реализации мероприятия. Рассмотреть, монтаж и проверку декораций, подготовку световой дорожки, проверку состояния планшета сцены и основных проходов. Нормы и правовые акты, применимые для каждого этапа работ. ИзучитьФедеральный закон «О пожарной безопасности», основные угрозы пожарной безопасности на постановочной площадке, правила электробезопасности. Техника безопасности: методы предупреждения и средства защиты. Рассмотреть использование сигнальных или страховочных ограждений, антистатического противоскользящего сценического покрытия. Требования охраны труда во время работы. Рассмотреть правила подъёма и спуска на игровых станках, использования бутафорских предметов, применения пиротехнических эффектов и открытого огня. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. Изучить обязанности участника мероприятия при обнаружении некачественного соединения и крепления

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Краткое содержание
		декораций, установки бутафорских изделий, неисправностей в электрической проводке.
4	Сценографическое решение зрелищных программ	-Сделать сравнительный анализ основных стилистических тенденций театрально-декорационного искусства разных эпох и стран. -Выявить принципиальные отличия между сценографией и декорационным оформлением спектакля. -Определить причины и следствия возникновения сценографического искусства. -Дать характеристику каждого этапа работы над художественным оформлением спектакля. -Систематизировать и проанализировать различные принципы, стили и методы сценографического решения спектакля. -Изучить историю сценического пространства, создать модели основных видов сцены. -Изучив одну из сцен профессионального театра, составить план сцены, обозначить на нём расположение и назначение осветительного и звукового оборудования, сценических механизмов и других сценических приспособлений. -Составить чертёж нескольких распространённых сценических конструкций (станок, пандус и т. д.).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе занятий используется следующее программное обеспечение:
Программы для профессионального продакшена (онлайн и офлайн): предустановленные на компьютере преподавателя и студентов программы из пакета Adobe (Photoshop, Ligthroom) , программы для монтажа Davinchi, Final Cut, Compressor; программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (браузеры); программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»); программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)программы для обеспечения текстовой,

голосовой и видеосвязи, онлайн видео-конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости (Skype, Zoom) программы для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи, онлайн видео-конференций и видео вебинаров в формате высокой четкости (Skype, Zoom)

Форма итогового контроля

Творческая работа