

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОБОУ ДПО УМЦ

И.Н. Сальтевская

Приказ № 139 от 31 декабря 2019 г.

**дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации**

«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Принята на заседании

Совета Центра

Протокол № 43 от 2 декабря 2019 г.

Курск, 2019

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью реализации программы является повышение педагогической компетенции преподавателей детских школ искусств, углубление теоретических знаний в психолого-педагогической области, совершенствование практических умений и навыков в области театрального искусства с целью глубокого, объемного и всестороннего анализа явлений искусства, контекстуальному их анализу в процессе создания сценариев, пьес, драматических произведений разных жанров и видов.

развитие у слушателей интереса к творческой и научно-методической работе, формирование потребности к самосовершенствованию и самообразованию и повышению профессиональной квалификации. Подготовка слушателя к свободному использованию знаний и органично включать все знания и навыки в области театрального искусства в процесс создания драматургии для театра и кинематографа, профессионально взаимодействовать с режиссером в процессе создания спектакля или фильма, используя разнообразные средства, приемы и приспособления.

:

В результате освоения программы, слушатели должны совершенствовать определенные ФГОС ВПО по данному направлению подготовки профессиональные и общепрофессиональные компетенции:

общепрофессиональными:

(ПК-1) - способностью демонстрировать углубленное представление о месте телевидения, кинематографа и театрального искусства в культурной жизни общества, о его роли в созидании художественных ценностей; об основных тенденциях в развитии кино-, теле- и театрального искусства и об особенностях этого процесса в современных условиях;

ПК-2 - способностью к пониманию взаимоотношений теории и практики в области драматургии в телевидении, кинематографе и театральном искусстве и демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации полученных знаний на практике;

ПК-3 - способностью к осознанному пониманию взаимодействия и соотнесения кинематографа, литературы, театра, изобразительного искусства, музыки и других искусств;

ПК-5 - способностью ориентироваться в специальной литературе по профилю деятельности, в смежных областях художественного творчества;

ПК-11 - способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с научной литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств;

в области творческо-производственной деятельности:

ПК-26 - способностью, опираясь на знание законов драматургии, создавать произведения в различной стилистике и различных жанрах;

ПК-31 - способностью оценить художественную ценность конкретного произведения драматургии, его зрительский и коммерческий потенциал, характер его воздействия на общество;

ПК-36 - способностью использовать специальную литературу, как по профилю деятельности, так и по другим видам искусства;

ПК-39 - способностью рассматривать художественный текст произведения в социальном, культурном и историческом контексте как структуру смысла, как единство формы и содержания;

ПК-40 - способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ

2.1. Нормативный срок освоения программы – 16 часа, 2 недели.

2.2. Режим обучения: 8 часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

2.3. Форма обучения: с частичным отрывом от работы

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

С учетом федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО), Федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной и общепрофессиональной программы в области театрального искусства «Театральное искусство», Профессионального стандарта Педагога, в соответствии с требованиями к квалификационным характеристикам, установленным в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, в результате изучения дисциплины «Театральное искусство» слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1.

Слушатель должен

знать:

- теорию театра;
- методы изучения театрального искусства;
- специфику театрального искусства;

уметь:

- свободно оперировать профессиональной терминологией в области театрального искусства, грамотно использовать театральные термины и понятия в процессе анализа явлений театрального искусства;
- применять полученные знания в процессе создания пьес и сценариев, а также иных драматургических произведений с целью их объемности и художественной выразительности, использовать в процессе создания художественного произведения приемов театрального искусства;

владеть:

- навыками включения приобретенных знаний и умений в процессе создания киносценария, телесценария, пьесы для театра.

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

№	Наименование модулей	Общая трудоемкость, ч.	Всего ауд. ч.	Аудиторные занятия		СРС, ч.
				Лекции	Практические занятия (семинары)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Тема 1. Театрально-теоретическое знание Концепция-законы-теории. Историко-театральное знание Историко- хронологическое и регионально-национальное деление.	4	4	2	2	0
2.	Тема 2. Театр как социальный институт Организационная структура драматического театра. Театральное производство. Сцена и зал Режиссерская и зрительская партитура. Предмет театрального искусства Театр и драма.	4	4	0	4	0
3.	Тема 3. Театральный генезис Театр - процесс, совокупность перемен. Этапы развития театра Античный театр- театр	4	2	0	2	2

	драматурга Спектакль как система. Композиция Типы композиции. Виды театра Драматический театр.					
5.	Тема 4. Методы театроведения и театроведческой школы Мифологическая школа. Источниковедение и реконструкция спектакля Источниковедение	4	4	2	2	0
ИТОГО:		16	14	4	10	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Театрально-теоретическое знание Концепция-законы-теории.

Д. Дидро «Парадокс об актере». Историко-театральное знание Историко-хронологическое и регионально-национальное деление. Предыстория и история русской историко-театральной науки. Историко-театральная наука за рубежом.

Историко-театральное знание Историко-хронологическое и регионально-национальное деление.

Тема 2. Театр как социальный институт Организационная структура драматического театра. Театральное производство.

Творческий цех. Художественно-постановочная часть. Административная часть.

Планирование репертуара театра. Сцена и зал Режиссерская и зрительская партитура. «Эмоциональная воронка» и «рупор» - типы взаимоотношений сцены и зала. Эволюция театрального пространства. Зрительские провокации. «Четвертая стена» и публика. Предмет театрального искусства Театр и драма. Типы взаимодействия. Совокупность драматических свойств театральности.

Тема 3. Театральный генезис Театр - процесс, совокупность перемен.

Ритуальные охотничьи действия. Игры и зрелища в древнем мире. Роль зрелища. Ролевая игра. Этапы развития театра Античный театр- театр драматурга. Тип ренессансного спектакля. Театр актера. Режиссерский театр. Спектакль как система.

Структура спектакля Многосоставность спектакля. Синкретичность театрального предмета. Взаимоотношения фабулы, характеров, актера и зрителя. Изменения в структуре как историческая неизбежность. Эволюция образующих частей. Типология театральных систем. Содержание спектакля. Театральная форма. Атмосфера спектакля. Жанр спектакля. Композиция Типы композиции. Мизансцена. Ритм в спектакле. Язык и стиль. Виды театра Драматический театр. Оперный театр. Балетный театр. Пантомима. Театр кукол.

Тема 4. Методы театроведения и театроведческой школы Мифологическая школа.

Исторические школы. Социологический подход. Формальный подход. Структурализм. Постструктурализм. Семиотика. Герменевтика. Ленинградская театроведческая школа. Идеи футуризма и авангарда в искусствознании. Независимая центристская критика. Источниковедение и реконструкция спектакля

Источниковедение. Иконография. Реконструкция. Методы реконструкции спектакля.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ДПОП, выполняемую слушателем вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем.

Самостоятельная работа может выполняться в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, в фонотеке и видеозале, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Методическая работа – форма практической самостоятельной работы обучающегося, позволяющая ему обобщить собственный опыт музыкально-исполнительской и педагогической деятельности.

Оценка качества освоения программы «Театральное искусство» включает текущий контроль успеваемости обучающихся и итоговую аттестацию.

Формы итоговой аттестации: концертные выступления, выступления на кафедре, участие в оперном спектакле, в постановке музыкального театра, открытый урок, реферат, методическая работа и т.п.

6.1. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Образовательный процесс ведется на материально-технической базе Музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова, г. Курск, ул. Ленина, д. 75 и УМЦ. Аудитории и учебно-вспомогательные помещения находятся в рабочем состоянии, имеют необходимое оборудование

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
Аудитория	лекции	компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска
Компьютерный класс	семинары	компьютеры, программное обеспечение Microsoft office 2007

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Формы контроля

Текущий контроль: представление самостоятельных практических работ, выполненных по заданию мастера курса.

Критерии оценивания Студенты получают конкретные задания для самостоятельной практической работы в процессе освоения курса. Характер этих заданий определяется в ходе практических занятий в соответствии с их тематикой. Зачет проводится по приведенному в п. 7.1 перечню вопросов. Студент получает оценку "зачет" или "не зачет"

7.1. Примерный перечень вопросов к зачету.

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Театральное искусство как специфическое явление древнегреческой культуры эпохи классики.
3. Учение Аристотеля об искусстве театра.
4. Пантомима, мим, зрелища цирка.
5. Католическая церковь и специфика ее обрядности, театрализация богослужений.
6. Народный (мирской) театр и разнообразие его форм.
7. Театральные элементы в русской народной культуре. Скоморохи.
8. Итальянский театр эпохи Возрождения.
9. Периодизация театральной практики в странах Западной Европы.
10. Испанский театр эпохи Возрождения.
11. Английский театр эпохи Возрождения.
12. Творчество Уильяма Шекспира.
13. Французский театр классической эпохи: особенности нормативной эстетики.
14. Французский театр эпохи Просвещения: драматургия, теория, сценическая обстановка.
15. Английский театр периода Реставрации.
16. Итальянский театр. Творчество Карло Гольдони.
17. Немецкий театр. Крупнейшие романтические школы.
18. Английские романтики и театр. Крупнейшие авторы и актеры.
19. Русский театр. Драматургия и театральные взгляды А.А. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, А.Н. Островского.
20. Театр XX века. Новая драма и появление режиссуры. Театральные системы XX века: Станиславский, Мейерхольд, Михаил Чехов, Арто, Брехт, Гротовский.
21. Театр абсурда. Постмодернизм в драматургии и театре.
22. Роль зрелища.

7.2 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Введение в театроведение: Учебное пособие / Сост. и отв. Ред. Ю.М. Барбой. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2011. - 367 с.
2. Максимов В.И. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. Трагические формы в театре XX века: Учебное пособие.- СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2014. с.

3. Таршис Н.А. Музыка драматического спектакля: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2010. - 164 с.

Дополнительная

1. Барбой Ю.М. К теории театра. - СПб.: Изд-во СЕБГАТИ, 2008. - 240 с.
2. Вахтангов, Е.Б. Документы и свидетельства: В 2 томах / Е. Вахтангов; ред. сост. В.В. Иванов. - М. : Индрик, 2011. - Т. 1 — 519 с. : илл. Т. 2 — 686 с. : илл.
3. Мельникова С.И. Коцебу в России,- СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005. - 220 с.
4. Товстоногов, Г.А. О профессии режиссера / Г. Товстоногов: предисл. Б.А. Львова-Анохина. 2 изд. - М. : ВТО, 1967. - 358 с.
5. Чехов, М.А. Литературное наследие: В 2 томах. / М. Чехов; сост. И.И. Аброскина, М.С. Иванова, Н.А. Крымова; вступ. ст. М.О. Кнебель; РГАЛИ, Музей МХАТ.- 2-е изд.; испр. и доп. - М. : Искусство, 1995. - Т. 1. - 542 с.; Т. 2 - 548 с.
6. Юрский, С.Ю. Кто держит паузу / С. Юрский. - М. : Искусство, 1989. - 320 с.
7. Костелянец Б.О. Драма и действие. М.: Совпадение, 2007. - 185 с.

Электронные ресурсы ОНБ имени Н. Н.Асеева

1. <http://berg.com.ua/basic/mergers-acquisitions/>
2. <http://www.inosmi.ru/economic/20100910/162819933.html>
3. <http://www.aup.ru/books/m23/>
4. <http://www.bp-arkadia.ru/publication42/>
5. http://www.koob.ru/grinev/innovacionniy_menedj
6. <http://www.alleng.ru/d/manag/man045.htm>
7. http://www.innovbusiness.ru/content/hier_r_270DB25D-7CFA-4533-AF39C5253F3AA88E.html
8. <http://tomanage.ru/library/books/management/orlov-management/2-2/>
9. <http://bookz.com.ua/8/index.htm>
10. (<http://kurskonb.ru/>)