

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

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 25 июня 2024 года
протокол № 11

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора
Московского
государственного
института культуры
от 28 июня 2024 года
№ 551-О

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ**

Специальность высшего образования
52.09.05 Искусство театральной режиссуры

Вид образовательной программы
Искусство театральной режиссуры на эстраде

Квалификация
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.
Режиссер эстрады

Форма обучения **очная**

Химки, 2024 г.

Конспектирование

Основное требование к конспекту отражено уже в его определении — «систематическая, логически связанная запись, отражающая суть текста». Это одно из основных требований, предъявляемых к конспекту по существу. Поэтому нельзя поставить знак равенства между выписками по изучаемому тексту и его конспектом. Конспект — универсальный документ, который должен быть понятен не только его автору, но и другим людям, знакомящимся с ним. По этой же причине к конспектам можно с успехом обращаться через несколько (или много) лет после их написания.

В отличие от тезисов, содержащих только основные положения, и выписок, которые отображают материал в любых соотношениях главного и второстепенного, конспекты при обязательной краткости содержат кроме основных положений и выводов факты и доказательства, примеры и иллюстрации.

На страницах конспекта может быть отражено отношение самого конспектирующего к тому материалу, над которым он работает. Но надо так организовать текст, чтобы впоследствии, при использовании своей записи, легко можно было разобраться, где авторское, а где личное, читательское, понимание вопроса.

Не следует забывать, что иногда даже ценное дополнение, внесенное в текст записи, при невдумчивом отношении к нему или при неудачной форме его подачи может привести к недоразумению.

Приступая к конспектированию, внимательно прочитайте текст, отметьте в нем незнакомые вам термины, понятия, не совсем понятные положения, а также имена, даты. Выясните, обратившись к словарю, значения новых для вас терминов, занесите их в рубрику «Заметки» своей рабочей тетради.

Составление тезисов

Тезис — это положение, четко определяющее суть значительной части текста и подводящее к логически вытекающему выводу.

Тезис — это доказываемое или опровергаемое положение. В отличие от выписок, которые могут содержать только иллюстративный или фактический материал, тезисы всегда подтверждаются доказательными рассуждениями.

Другими словами, идеи тезисов должны быть защищены. Процесс составления тезисов позволяет глубоко разобраться в вопросе, всесторонне продумать его, аккумулируя с помощью тезисов содержание нескольких книг, статей. Ни одна запись так хорошо не помогает составить доклад, предоставить основное содержание материала для просмотра оппоненту.

Тезисы ценны, а часто совершенно необходимы для критического анализа книги, статьи или доклада. Суть вопроса ими особенно акцентируется, заостряется. Тезисы облегчают возможность противопоставить свои воззрения мыслям и убеждениям других. Цель исследователя — выявить ошибочные суждения и сделать нужные выводы, если даже они явно не были сформулированы автором.

Умение правильно составлять тезисы к материалу позволяет судить об уровне подготовленности ассистента, понимании им темы, степени овладения материалом и методами самостоятельной работы над книгой. Хотя тезисы и представляют довольно сложный вид записи, они часто целесообразнее конспектов, созданных из простых, а тем более цитатных выписок.

Основные тезисы — это принципиально важные положения, обобщающие содержание источника, в своей совокупности носящие характер главных выводов. Из основных тезисов составляют отдельную самостоятельную запись, отображающую содержание всего материала, иногда, правда, под тем или иным углом зрения (тематическая запись).

Важно отметить, что основные тезисы, извлеченные из любой части произведения, могут так или иначе определять дальнейшее содержание повествования, связывая, таким образом, его части.

Заключительные основные тезисы должны обобщать содержание предыдущих, обеспечивая логику мыслительного процесса.

Этапы работы:

- 1) познакомьтесь с содержанием материала;
- 2) прочитайте текст еще раз, разбивая его на смысловые блоки (составляя план);
- 3) найдите в каждой выделенной части текста главную мысль, выпишите эти положения;

4) хорошо продумав выделенный текст, уяснив его суть, сформулируйте отдельные положения своими словами или найдите адекватные формулировки в источнике — это и будут тезисы.

На семинарских занятиях различные виды СРС позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части ассистентов в группе.

По материалам темы занятий целесообразно выдавать ассистенту домашнее задание и на последнем занятии по разделу подвести итоги его изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого ассистента, выдать дополнительные задания тем ассистентам, которые хотят повысить оценку. Результаты выполнения этих заданий повышают оценку уже в конце семестра, на зачетной неделе, т.е. рейтинговая оценка на начало семестра ставится по текущей работе только, а рейтинговая оценка на конец зачетной недели учитывает все дополнительные виды работ.

Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у ассистентов навыков самостоятельной работы с оригинальными текстами, способностей к их анализу.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников.

Методические рекомендации по написанию семинарского доклада

Самостоятельная работа по подготовке семинарского доклада является принципиально важной, поскольку в ее процессе закладываются и формируются основы исторического мышления, вырабатывается профессиональный подход к *исследуемым* проблемам, прививаются и осваиваются первые навыки исторического исследования, необходимые в дальнейшей научной работе.

Семинарский доклад имеет ряд обязательных элементов:

- титульный лист (название темы, фамилия обучающегося, курс, факультет, кафедра);
- план работы (с обозначением страниц);
- введение, в котором ставится научная проблема, содержащаяся в учебном

задании, дается краткий анализ научной литературы и источников, используемых ассистентом при написании работы;

- основная часть, где изложение проблемы должно быть последовательным, с использованием источников и литературы и постраничным указанием на них;
- заключение, в котором кратко подводятся итоги изучения темы, делаются выводы;
- список источников и литературы, которые были использованы при написании работы;

Доклад сдается преподавателю согласно графику учебного процесса.

Требование к рубежному контролю

Рубежный контроль по данной дисциплине является формой итоговой проверки и оценки освоения ассистента теоретического материала, степени сформированности художественно-образного мышления.

Защита авторского сценария включает следующие позиции сценарной технологии:

- формирование темы сценария;
- определение главного события;
- сюжетно-композиционное построение сценария;
- моделирование художественно-образного замысла сценария;
- определение композиционно-структурного построения сценария;
- отбор эмоционально-выразительных художественных средств;
- музыкальное оформление сценария на аудиосистеме.

Авторский сценарий представляется в письменной форме на зачетно-экзаменационной сессии.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Изучить проанализировать литературу по теме.
2. Выделить наиболее важное событие (интригу, конфликт) в драматургическом действии.

3. Композиционное моделирование культурно-досуговой программы рабочего проекта.
4. Конспект – анализ художественных выразительных средств культурно-досуговой программы.
5. Конспект – анализ эмоционально-выразительных средств сценарной драматургии культурно-досуговой программы.
6. Моделирование композиции культурно-досуговой программы (умозрительно) на основе музыкальной драматургии.
7. Моделирование пластической композиции эпизода методом «театрализация» на основе сценарной драматургии.
8. Моделирование пластической композиции эпизода методом «иллюстрирование» привлекая документальный материал.
9. Моделирование сценария культурно-досуговой программы (по заданной теме). Представление текста литературного сценария.
10. Написать либретто (краткое литературное изложения события) – замысла будущего сценария программы.
11. Оформление монтажного листа на основе режиссерской партитуры и умозрительного «Эскиза – наброска» культурно-досуговой программы.
12. Поиск «эсперанто» на основе технологий разработки сценарной драматургии методом монтажа (эсперанто – язык понятный всем).
13. Разработать «мостики» монтажной структуры драматургического действия пластической композиции.
14. Разработать сценарно-режиссерскую экспликацию сценарной драматургии культурно-досуговой программы.
15. Разработка сценарной драматургии культурно-досуговой программы (написание либретта)
16. Создание композиционного плана культурно-досуговой программы.
17. Создание режиссерской партитуры на основе сценарной технологии.
18. Создание формы музыкальной драматургии проекта культурно-досуговой программы.

- 19.Сценарно-режиссерская экспликация сценария культурно-досуговых программы по разрабатываемой теме проекта.
- 20.Сценарно-режиссерская экспликация сценарной драматургии учебного проекта в контексте моделирования композиции культурно-досуговых программы поэпизодно.
- 21.Экспликация «мостиков» в монтажной фактуре композиционного построения драматургии культурно-досуговой композиции.

Деловая (ролевая) игра

1. Тема (проблема)

Методическое обеспечение культурно-досуговых программ.

2. Концепция игры

Организация творческого постановочного процесса.

3. Роли:

Состав творческой бригады:

- Сценарная коллегия;
- Режиссеры-постановщики, ответственные за музыкальную драматургию, ответственные за технические средства.

4. Ожидаемый результат

Создание сценарной драматургии. Аудит готовности членов творческой команды.

Критерии оценки деловой (ролевой) игры:

- оценка «отлично» выставляется ассистенту, если выполнено авторское задание;
- оценка «хорошо» выставляется ассистенту, если есть способность провести аудит;

- оценка «удовлетворительно» выставляется ассистенту, если было активное сотрудничество с творческой командой;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется ассистенту, если не выполнено ни одно из заданий;
- оценка «зачтено» оценка «удовлетворительно» выставляется ассистенту, если было ответственное отношение к своей роли;
- оценка «не зачтено» оценка «удовлетворительно» выставляется ассистенту, если было безответственное отношение.

Темы для самостоятельной подготовки докладов, сообщений

1. Сценарно-режиссерские компоненты драматургии культурно-досуговых программ;
2. Специфика сюжетного построения действия в сценарной технологии культурно-досуговых программ;
3. Закон драматургического действия в культурно-досуговых программ;
4. Режиссерская партитура как средство и форма выражения содержания культурно-досуговых программ;
5. Родовые художественные методы в сценарной технологии культурно-досуговых программ;
6. Монтаж как соотношение художественного-образных компонентов выразительных средств;
7. Архитектоника композиции культурно-досуговых программ;
8. Поэтика композиции культурно-досуговых программ.

Требование к зачету

Экзамен по данному предмету является формой итоговой проверки и оценки освоения ассистентам теоретического материала, степени сформированности художественно-образного мышления,

Защита авторского сценария включает следующие позиции сценарной технологии:

- формирование темы сценария;
- определение главного события;
- сюжетно-композиционное построение сценария;
- моделирование художественно-образного замысла сценария;
- определение композиционно-структурного построения сценария;
- отбор эмоционально-выразительных художественных средств;
- музыкальное оформление сценария на аудиосистеме.

Авторский сценарий представляется в письменной форме на зачетно-экзаменационной сессии.

Требование к зачету

форма руководства творческим проектом и методов организации творческого процесса постановки культурно-досуговой программы.

В результате изучения курса ассистент должен приобрести навыки:

- сюжетно-композиционного построения сценария культурно-досуговой программы, включая, приемы монтажа, используемые в сценарии;
- музыкального оформления композиции культурно-досуговой программы;
- уметь вытраивать драматургическую линию культурно-досугового решения эпизода в лексическом модуле любого жанра.

Примерный перечень вопросов к зачету.

1. «Аттракцион» - ролевая функция режиссерского приема.
2. «Действие» - ключевое понятие драматургии культурно-досуговой программы (пластическое действие).
3. «Режиссерская партитура» - составляющие компоненты режиссерской документации.
4. Вертикаль композиционного построения драматургии культурно-досуговой программы.
5. Взаимоотношение музыки и хореографии в приоритетах «ведущего компонента».
6. Горизонталь драматургической композиции культурно-досуговой программы.
7. Драматургическое (законы драматургии) построение сценария.
8. Значение темпо-ритма в моделировании композиции культурно-досуговой программы.
9. Идеино-тематический (целеполагание) и художественный синтез замысла сценария культурно-досуговой программы.
10. Интеграция выразительных средств в драматургии культурно-досуговой программы.
11. Интеллектуальный монтаж – творческий метод режиссуры.
12. Искусство мизансцены.
13. Конструктивно-монтажная форма культурно-досуговой программы (эпизод, мизансцена, «мостики»).
14. Культурно-досуговая программа как семиотическая системы объектно-субъективных связей.
15. Метафора – художественный метод режиссуры.
16. Основные черты сценарной драматургии культурно-досуговой программы.
17. Особенности и специфика жанра сценарной драматургии культурно-досуговой программы.
18. Особенности художественного образа в культурно-досугово программе.
19. Пластика – средство творческого метода.
20. Понятие «пластическая композиция».

21. Понятие культурно-досуговая программа.
22. Принципы объединения в одну художественную форму вокала и танца в сценическом времени и пространстве в композиции культурно-досуговой программы.
23. Ритм в драматургии фактуры композиции сценария.
24. Ритм в пластической композиции.
25. Родовой видовой метод режиссуры.
26. Родовые видовые методы драматургии.
27. Составляющие компоненты драматургической концепции сценария (Тема, образ, фабула, сквозное действие).
28. Специфика драматургии в единицах танцевальных форм и их композиция (Ансамбль «монолог», сольный танец, дуэт).
29. Специфика музыкальной драматургии.
30. Специфика сюжетного построения сценария культурно-досуговой программы.
31. Специфика хореографической драматургии.
32. Сценарная драматургия – первичный компонент создания духовных ценностей.
33. Сценарные технологии в моделировании композиции сценария культурно-досуговой программы.
34. Формы культурно-досуговых программ (Спектакль-дивертисмент, театрализованное представление, перфоманс, диско-карнавал).
35. Формы сценарной записи культурно-досуговой программы.
36. Функции документального материала в художественном монтаже сценарной драматургии публицистической культурно-досуговой программы.
37. Функция музыки в оформлении культурно-досуговой программы.
38. Функция слова в образовании смыслообразующего контекста сценического действия.
39. Художественный метод построения композиции культурно-досуговой программы.
40. Художественный метод построения мизансцены программы.

Рекомендации к самостоятельной работе.

Практические задания ассистент выполняет самостоятельно, опираясь на содержание лекционного курса, семинарских и практических занятий, а так же рекомендуемую литературу (основную и дополнительную) указанную в программе. Разрабатывает режиссерско-постановочное обеспечение (режиссерскую партитуру), методическое обеспечение руководства проектом в письменной форме. Музыкальное оформление программы представляют на аудионосителях. Ассистент заочной формы обучения представляют практические задания на зачетно-экзаменационных сессиях в письменной форме.

Кроме того, часы самостоятельной работы также предусматривают приобретение ассистентом навыка постановочной работы:

- уметь обосновать музыкально-драматургическую мысль с идеей пластического действия;
- уметь использовать лексический модуль любого хореографического жанра в сценической практике;
- уметь моделировать композиционное построение эпизода, мизансцены по сценическим законам драматургии действия;
- приобрести ощущение формы и чувство стиля хореографической драматургии.

Ассистенты представляют практические задания в письменной форме на зачетно-экзаменационных сессиях.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Формой контроля самостоятельной работы является оценка работы ассистентов на практических занятиях.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – **15 баллов** – ассистент получает при выполнении следующих условий:

- разработка сценария культурно-досуговой программы;
- участие в показах самостоятельно отрепетированных режиссерских работ по изучаемой теме: в качестве режиссёра, в качестве исполнителя в режиссерских работах однокурсников;
- участие в изготовлении реквизита и костюмов для показа самостоятельных работ;
- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;
- активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;
- умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;
- умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;
- наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно ассистентом;

- умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;

- умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

- оформление конспектов в соответствии с требованиями

10 баллов ассистент получает при выполнении следующих условий:

- участие в промежуточных показах самостоятельно отрепетированных режиссерских работ по изучаемой теме в качестве исполнителя в режиссерских работах однокурсников;

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;

- использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;

- умение достаточно полно раскрыть тему;

5 баллов ассистент получает при выполнении следующих условий:

- выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;

- умение достаточно полно раскрыть тему.

Критерии оценивания экзамена

Оценка «**Отлично** (28-30 баллов) ставится в том случае, когда у ассистента обнаруживается систематическое и глубокое знание материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Ассистент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «**Хорошо**» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда у ассистента обнаруживается полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 не существенные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным языком.

Оценка «**Удовлетворительно**» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда у ассистента обнаруживается знание основного материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Ассистента испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная и специальная терминология используется недостаточно.

Оценка «**Неудовлетворительно**» (0-9 баллов) выставляется ассистенту, когда обнаруживаются пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание ассистентом основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые ассистент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Ответ ассистента носит поверхностный характер.

Балльно-рейтинговая структура оценки знаний

Посещение лекций и семинаров	5- 15 балла
Работа на семинаре	5- 15 баллов
Самостоятельная работа по темам	5- 15 баллов
Премияльные (дополнение и уточнение выступлений по теме семинарского занятия, участие в творческих программах, участие в профессиональных творческих мероприятиях педагогов кафедры)	10-15 баллов
Итого	40-70 баллов

Шкала оценок экзамена (зачета)

«Отлично»	30 баллов
«Хорошо»	20 баллов
«Удовлетворительно»	15 баллов

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на экзамене (зачете)

Максимальное количество баллов в течение семестра	70
Максимальное количество баллов, полученных на экзамене (зачете)	30
Максимальное итоговое количество баллов	100

Итоговая оценка ставится в зачетную книжку и ведомость

100-85 баллов	«отлично»
84-70 баллов	«хорошо»
69-55 баллов	«удовлетворительно»
Менее 55 баллов	«неудовлетворительно»

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: Учебник. – М.: МГУКИ, 2018.
2. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ: Учебник. – М.: МГУКИ, 2009.
3. Жарков А.Д. Теория, методика и организация социально-культурной деятельности: Учебник. – М.: МГУКИ, 2012.

Дополнительная литература:

1. Жаркова А.А. Самостоятельная работа аспирантов. Учебное пособие. – М., МГИК, 2015.
2. Жаркова А.А. Технологии организации праздничных программ. Учебное пособие. – М., МГУКИ, 2014.

3. Корякина Г.М. Технологические основы постановки культурно-досуговых программ: курс лекций. – М.: МГУКИ, 2011.
4. Корякина Г.М. Технологические основы работы с музыкальным материалом при постановке культурно-досуговых программ: метод. пособие – М.: МГУКИ, 2008.
5. Корякина Г.М. Технологические основы управления проектом: курс лекций. – М.: МГИК, 2015.
6. Суминова Т.Н. Творческие индустрии как вариант организации коммуникативного информационного пространства сферы искусства // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. – СПб., 2017. – № 5. – С. 95 – 103. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32205267>
7. Тихоновская Г.С. Сценарно-режиссерские технологии культурно-досуговых программ. Учебное пособие. – М., МГУКИ, 2014.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека.

Методические указания для самостоятельной работы

Методические указания для обучающихся по отдельным видам учебной деятельности представлены в пособии: Методические указания по освоению дисциплины «Художественно-творческая деятельность учреждений культуры» - Химки, МГИК. www/mgik.org (режим доступа – свободный)

Основные задачи предлагаемой для изучения дисциплины: ознакомить ассистентов с предметом и особенностями ее практического применения.

В ходе самостоятельной работы при изучении данного курса ассистенты приобретают навыки при условии правильной организации самостоятельной работы, которая проявляется в каждом звене учебного процесса: на лекциях, при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и зачёту.

Во время лекций ассистентам рекомендуется сосредоточить внимание на основных положениях лекции и её выводах, а также на те рекомендации,

которые предлагаются для самостоятельной работы в процессе подготовки к семинарам, интерактивным занятиям и зачёту.

Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:

- Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

- ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
- Microsoft Office 2016 Outlook
- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 Excel
- Microsoft Office 2016 PowerPoint
- Microsoft Office 2016 OneNote
- Microsoft Office 2016 SharePoint
- Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
- Microsoft Office 2016 Access
- Microsoft Office 2016 Publisher
- 1С:Университет
- Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>

Электронно-библиотечная система «Рукопт» <https://rucont.ru/>

Электронная библиотека «Юрайт»

<https://biblio-online.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»

<http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека:
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

Автор: Жарков А.Д., доктор педагогических наук, профессор,
заслуженный работник культуры РФ.