

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(МГИК)

**Центр непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры**

**Дополнительная профессиональная образовательная программа
(повышение квалификации)**

**«Технологии создания трюковых и цирковых номеров в
тематических программах
(практический курс народного артиста Российской Федерации
А.Д. Калмыкова)»**

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных
технологий

**Химки
2020**

Разработчики программы:

А.Д. Калмыков, Народный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений МГИК

Дополнительная профессиональная образовательная программа (повышение квалификации) *«Технологии создания трюковых и цирковых номеров в тематических программах (практический курс народного артиста Российской Федерации А.Д. Калмыкова)»* направлена на формирование профессиональных компетенций руководителей учреждений культуры, режиссеров театрализованных представлений и праздников, постановщиков трюковых и цифровых номеров, руководителей научно-методических центров, специалистов и обучающихся ссузов и вузов в области проектирования трюковых и цирковых номеров в тематических программах.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации (далее – ДПОП ПК) «Технологии создания трюковых и цирковых номеров в тематических программах (практический курс народного артиста Российской Федерации А.Д. Калмыкова)» предназначена для руководителей учреждений культуры, режиссеров театрализованных представлений и праздников, постановщиков трюковых и цифровых номеров, руководителей научно-методических центров, специалистов ссузов и вузов.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации направлена на приобретение слушателями компетенций, необходимых для постановки трюковых и цирковых номеров в тематических программах, основанных на авторской методике А.Д. Калмыкова.

Область профессиональной деятельности: создание и продвижение инновационных творческо-художественных практик в государственных и негосударственных организациях (предприятиях) в сфере режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Объекты профессиональной деятельности:

- государственные и негосударственные организации (учреждения), общественные объединения, учреждения культурно-зрелищного вида, культурно-спортивные комплексы, стадионы, дворцы культуры, дворцы спорта, концертные залы, культурно-досуговые центры различных форм собственности и другие учреждения, осуществляющие культурно-зрелищную деятельность, разработку и внедрение инновационных технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников для всех категорий населения;
- многофункциональные учреждения (зрелищно-культурные центры, культурноспортивные комплексы), учреждения и организации арт-индустрии;
- различные виды, формы и жанры театрализованных представлений и праздников, художественно-спортивных программ и других форм праздничной культуры;
- технологии режиссерского и сценарного творчества в процессе постановки театрализованных представлений, художественно-спортивных праздников и других форм праздничной культуры;
- образовательные организации дополнительного образования детей, обеспечивающие организацию культурно-зрелищных проектов для детей, подростков и юношества с применением средств культуры, искусства и спорта;
- профессиональные образовательные организации и организации дополнительного профессионального образования в сфере культуры, искусства и спорта.

Образовательная программа нацелена на транслирование передового опыта и актуализацию этого опыта с учетом современных требований отрасли, общества и государства, эффективное его применение в современном социокультурном пространстве.

ДПОП ПК разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению - 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

Образовательная программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

- Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2015 № ВК-1013/06);

Иными нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

Категории слушателей: руководители учреждений культуры, режиссеры театрализованных представлений и праздников, постановщики трюковых и цифровых номеров, руководители научно-методических центров, специалисты и обучающиеся ссузов и вузов.

К освоению ДПОП ПК допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.

Объем программы: 36 часов.

Освоение ДПОП ПК завершается итоговой аттестацией слушателей, которая проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим итоговую

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. ЦЕЛЬ ДПОП ПК

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации «*Технологии создания трюковых и цирковых номеров в тематических программах (практический курс народного артиста Российской Федерации А.Д. Калмыкова)*» направлена на формирование компетенций, необходимых для проектного обеспечения трюковых и цирковых номеров в тематических программах в условиях организационно-управленческой деятельности учреждений культуры.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения программы слушатель должен:

знать: теоретико-методологические основы развития циркового искусства и технологии создания трюковых номеров, основные формы цирковых представлений и спектаклей; специфику постановочной работы в тематической программе; профессиональную цирковую терминологию; теоретические основы режиссуры;

уметь: применять проектный подход в процессе реализации технологий создания трюковых и цирковых номеров в различных тематических программах;

владеть: способами применения разнообразных средств художественной выразительности в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм.

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Содержание модуля 1. «Теоретические основы организации и постановки трюковых и цирковых номеров в тематических программах»

Тема 1.1. Цирковое искусство и его специфика: жанры циркового искусства

Историческое развитие циркового искусства и великие артисты. Цирковая терминология. История западноевропейского цирка. История русского цирка. Спортивно-акробатические жанры. Жанр – жонглирования. Жанр – эквилибристика. Иллюзионный жанр. Жанр – дрессура. Жанр – клоунада. Оригинальный жанр.

Тема 1.2. Теория режиссуры цирка

Формирование трюкового репертуара в номере. Цирк в искусстве театрализованных представлений.

Этюдный метод изучения основ режиссерской профессии. Инсценировки литературных произведений. Искусство цирковой пантомимы Хореография и пластика в цирковом искусстве. Работа с драматургическими произведениями. Постановка спектакля в цирке.

Тема 1.3. Особенности построения трюковых и цирковых номеров

Цирковой трюк как законченный фрагмент любого циркового номера и главное выразительное средство тематических программ.

Создание номера с подбора трюков. Сочетание трюков. Композиционные соединения. Художественно-творческое исполнение трюка. Правила построения циркового номера (выход, утверждающий создаваемый образ и манежные отношения; сведение трюков в контрастные комбинации; активизация внимания зрителей; финальный комплимент).

Каноны построения циркового номера. Экспрессионизм, фантастический излом формы, заостренность образа, краткая условность в донесении до зрителя идеи номера.

Тема 1.4. Драматургия в построении трюковых и цирковых номеров

Драматургия сюжетного (театрализованного) номера. Драматургия бессюжетного номера. Выстраивание в сценарии событийного ряда посредством трюковых выразительных средств. О своеобразии авторского подхода к сценарию эстрадно-циркового номера. Мера театрализации в эстрадно-цирковом жанре.

Содержание модуля 2. «Особенности постановки трюковых и цирковых номеров тематических программ: практический аспект»

Тема 2.1. Особенности работы режиссера цирка с руководителями творческих коллективов и с исполнителями номеров и эпизодов театрализованного представления, цирковой программы

Методика работы с ведущим, конференсье театрализованного представления, цирковой программы. Репетиция как воспитательный и творческий процесс. Компетентностный подход к репетиционному процессу, как основа деятельности режиссера цирка. Организация художественно-творческого процесса по созданию театрализованных, цирковых и праздничных форм.

Тема 2.2. Иллюстрация трюком, или трюк-сюжет

Иллюстративная функция трюка в развитии сюжета (трюк-сюжет). Использование его в постановке литературных отрывков.

Тема 2.3. Эксцентрический трюк

Понятие "эксцентрика". Эксцентрический трюк - одно из главных выразительных средств искусства клоунады для воплощения комедийного материала, основанного на приемах пародии, буффонады и гротеска. Важность трюкового действия в реализации этих приемов, основанных на преувеличении внутренних переживаний. Его необходимость "для самых сильных моментов душевных подъемов, для... творческого вдохновения" ().
Формы эксцентрического трюка: искажения пластики; неожиданное или контрастное действие; использование специального реквизита с особой зарядкой и так далее. Виды эксцентрического трюка: действенный, действенно-словесный, словесный.

Тема 2.4. Преувеличение внутреннего и внешнего сценического действия

Преувеличение внутреннего и внешнего сценического действия и его формы. Внешнее оправдание внутреннего преувеличения. Образ-символ. "Настоящий гротеск - это внешнее наиболее яркое смелое оправдание огромного, всеисчерпывающего до преувеличенности внутреннего содержания".

Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде защиты авторского проекта, разработанного обучающимся.

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Баринов, В.А. Основы циркового творчества / В.А. Баринов.-М.: Ридинг.-2004.-180 с.
2. Баринов, В.А. Феноменология цирка / В.А. Баринов.-М.: МГУКИ.-2005.-188 с.
3. Блужина Ю.В., Индюкова Л.Н. Авторская программа для занятий любительской детской цирковой студии «Путь к цирковому манежу». - Иркутск, 2006.
4. Блужина, Ю.В., Дополнительная образовательная программа «Путь к цирковому манежу»: метод. пособие / Ю.В. Блужина, Л.Н. Индюкова – Иркутск: [Б.И.] (Типография «На Чехова»), 2009 – 87 с.
5. Богданов, И.А. О режиссуре оригинальных жанров эстрады / И.А. Богданов.-СПб.: СПбГАТИ, 2003.-108 с.
6. Богданов, И.А. Постановка эстрадного номера. Учебное пособие И.А. Богданов.-Изд. 2-е, испр. и доп. / И.А. Богданов.-СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2013.-331 с.
7. Карташкин А.С. Занимательная энциклопедия. Искусство фокусов. - М.:Бамбук, 2000.
8. Советская энциклопедия. Цирк. 2-е издание. - М.,1979.
9. Энциклопедия для детей и родителей. Мир Цирка. - М.: Кладезь, 1995.

Дополнительная литература

10. В мире цирка и эстрады. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ruscircus.ru> (дата обращения – 15 декабря 2018 года)
11. Ванслов, В. Изобразительное искусство и музыка / В. Ванслов.-Л., 1977. – 305 с.
12. Ванслов, В. Эстетика, искусство, искусствоведение: вопросы теории и истории / В.В. Ванслов.-М., 1983. – 440 с.
13. Ванслов, В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. / В.В. Ванслов. – Москва: Искусство, 1971. – 310 с.-С. 303.
14. Взаимодействие и синтез искусств.-Л., 1978. – 270 с.

15. Власов, В. Стили в искусстве, словарь / В.Г. Власов.-Т. 1.-СПб., 1998. – 672 с.
16. Жанмырзаева, Х.Б. Авторский контекст циркового представления посредством симбиоза циркового и хореографического искусства / Х.Б. Жанмырзаева // Молодежный научный форум: Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по мат. ХLI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(40).-[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nauchforum.ru/studconf/gum/xli/17720> (дата обращения – 11 декабря 2018)
17. Зись, А. Теоретические предпосылки синтеза искусств / А.Я. Зись // Взаимодействие и синтез искусств.-Л.: Наука,-1978.-С. 5-20.
18. Каган, М. С. Морфология искусств / М. С. Каган.-Л., 1972. – 440 с.
19. Козлова, Е.В. Технология создания сценария / Е.В. Козлова // nsportal.ru: социальная сеть работников образования.-[Электронный ресурс]. <http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/02/13>
20. Лисаковский И. Художественная культура, терминологический словарь / И. Лисаковский.-М., 2002.-С. 161.
21. Макаров, С.М. Режиссер цирка. Очерки истории цирковой режиссуры в 1940-1980-е годы / С.М. Макаров.-СПб.: Либроком, 2012.-416 с.
22. Макаров, С.М. Шаманы, масоны, цирк / С.М. Макаров.-М.: Искусство, 2006. – 502 с.
23. Мелик-Пашаев А. Современный словарь-справочник по искусству / А.А. Мелик-Пашаев.-М., 1999.-С. 612-613.
24. Метерлинк, Морис [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikiquote.org/wiki/> (дата обращения – 09 декабря 2018)
25. Михалев, В. Видовая специфика и синтез искусств / В. П. Михалев.-Киев, 1984. – 100 с.
26. Немчинский, М.И. Цирк России наперегонки со временем / М.И. Немчинский.-М.: ГИТИС, 2001. – 463 с.
27. Немчинский, М.И. Электронная версия книги. На манеже цирка – артист / М.И. Немчинский. – Москва: Советская Россия, 1974. – С. 72.
28. Новер, Ж.Ж. Письма о танце и балетах / Ж.Ж. Новер. – Л.: Искусство, 1965. – 170 с.
29. Полевой, В. Популярная художественная энциклопедия / В.М. Полевой. Т. 2.-М., 1986.-С. 231-233.
30. Приходько, О. Царство Искусства, Радости и Красоты / О. Приходько // Хибин. вестн.-2011.-№ 8.-С. 8-77.
31. Солнцев И.С. — Современная постановочная цирковая режиссура в контексте синтеза различных форм зрелищно-массовых искусств // Человек

и культура. – 2019. – № 1. – С. 87 - 100. DOI: 10.25136/2409-8744.2019.1.28499
URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=28499

Электронно-библиотечные системы

1. ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система/ ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

2. ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн - доступа к лицензионным материалам / ООО «Некс Медиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/> .

4. Портал нормативных документов. - <http://www.opengost.ru/> Open Gost.ru

5. Русский Гуманитарный Интернет-Университет – Библиотека учебной и научной литературы -<http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx> -

6. Справочно-библиографическая система — <http://search.ebscohost.com/>.

7. Национальная электронная библиотека - <http://www.elibrary.ru/>

8. Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» - <http://www.humanities.edu.ru/>.

9. Служба тематических толковых словарей (право, экономика, управление)<http://www.grossary.ru/>, <http://www.school.edu.ru>.

10. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) — Москва 58 <http://www.inion.ru/>

11. Серия тематических сборников «Культурные стратегии. Экспертный клуб» - <http://www.cpolicy.ru>.

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU — Режим доступа: <http://elibrary.ru/>

13. Информационно-библиотечный центр МГИК - Режим доступа: <http://lib.mgik.org/ob-ibts/education-bg2018.png>

14. Электронная база данных Scopus.

15. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс <http://www.consultant.ru/>