

Министерство культуры Свердловской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»

Отделение «Цирковое искусство»

ПРОГРАММА

**курсов повышения квалификации
в форме индивидуальной стажировки**

**«ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ»**

Екатеринбург

2024

В Программе представлены цели и задачи краткосрочных очных курсов повышения квалификации в форме индивидуальной стажировки, сформулированы планируемые результаты обучения, раскрыта тематика курсов.

Составитель: Курдина С.А., председатель ПЦК «Цирковое искусство»

Программа краткосрочных очных курсов повышения квалификации для руководителей цирковых коллективов, преподавателей цирковых жанров одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии, протокол № 1 от « 30 » августа 2024 г.

Согласовано:

Заместитель директора по
непрерывному обучению:

М. В. Запивалова

ВВЕДЕНИЕ

Цирковое искусство в культуре России имеет глубокие исторические корни и занимает уникальное место в сердцах зрителей. С первыми цирковыми представлениями, появившимися в XVIII веке, Россия стала свидетелем незабываемых шоу, которые сочетали в себе акробатику, жонглирование и особенно привлекательные дрессированные животные.

С течением времени цирк трансформировался, впитывая в себя элементы театра, модернизма и народного творчества. Он стал площадкой для самовыражения талантливых артистов, таких как императорский цирк в Санкт-Петербурге и Московский цирк на Цветном бульваре, которые формировали уникальный стиль, несущий в себе дух русской культуры.

Сегодня цирковое искусство продолжает развиваться, включая современное прочтение традиционных жанров и новые формы представлений, такие как цирк нового поколения. Эта эволюция не только сохраняет культурное наследие, но и открывает новые горизонты для артистов и зрителей. России удалось создать многогранное цирковое искусство, которое продолжает восхищать и удивлять, вдохновляя поколения.

Подготовка преподавателей циркового жанра и руководителей цирковых коллективов в современном профессиональном образовании является важной задачей, требующей комплексного подхода. В условиях стремительного развития индустрии и изменения культурных трендов, качественная подготовка специалистов не может ограничиваться лишь традиционными методами обучения.

Современные преподаватели циркового искусства должны не только обладать мастерством исполнения и знанием теории, но и уметь адаптироваться к новым формам и технологиям. Это включает в себя интеграцию современных цифровых средств, развитие креативного

мышления и навыков управления коллективами. Программа подготовки должна сочетать теоретические знания и практические навыки, включая тренинги по физической подготовке, театральному искусству и психологии работы с педагогическими группами. Важным аспектом является также формирование у будущих преподавателей лидерских качеств, которые помогут им вдохновлять и мотивировать своих учеников. Таким образом, подход к обучению должен быть многогранным и инклюзивным, ориентированным на создание опытных и креативных лидеров, способных не только сохранять традиции циркового искусства, но и развивать его в актуальном контексте современности.

Дополнительная профессиональная программа «Цирковое искусство: современные формы и технологии обучения» в форме индивидуальной стажировки направлена на развитие профессиональных компетенций преподавателей цирковых жанров и руководителей цирковых коллективов. В процессе стажировки слушатели имеют возможность обмениваться опытом с коллегами, участвовать в мастер-классах и семинарах, методических и художественных советах, что способствует качественному профессиональному образованию специалиста. Стажировка, как форма курсов повышения квалификации позволяет непосредственно погрузиться в образовательный процесс, основанный на инновационных методах преподавания и новых подходах к обучению. Стажировка – активная образовательная деятельность, позволяющая одновременно расширить теоретические знания, получить опыт применения новых знаний на практике и адаптировать к специфике своей работы. Слушатели имеют возможность осваивать новые методики преподавания, современные техники и подходы к обучению. Мастер-классы, семинары с ведущими преподавателями колледжа, обмен опытом между педагогами различных цирковых жанров способствуют созданию единой образовательной среды, в которой каждый может раскрыть свой творческий потенциал.

Важной частью программы является изучение истории цирка и его культурного контекста, что помогает педагогам лучше понять свою роль в сохранении и развитии этого искусства. Также акцентируется внимание на психологических аспектах работы с учениками, что позволяет создать доверительную атмосферу и стимулировать творческую активность в группе. Курсы повышения квалификации преподавателей цирковых жанров представляют собой уникальную возможность для педагогов углубить свои знания и навыки в области циркового искусства. Эти курсы охватывают широкий спектр тем, включая техники акробатики, жонглирования, эквилибристики и воздушной гимнастики. Участники смогут познакомиться с новыми методами обучения и современными трендами в цирковом искусстве, что даст им возможность эффективно передавать свой опыт и вдохновлять будущие поколения артистов.

Программа курсов включает практические занятия, мастер-классы от опытных цирковых педагогов и артистов, а также семинары по психологии воспитания юных исполнителей. Особое внимание уделяется развитию креативности и индивидуального стиля преподавания, что способствует созданию уникальной атмосферы в учебном процессе.

Заключительным этапом курсов станет практика, на которой преподаватели смогут применить полученные знания, организовав собственные тренировки и представления с учениками. Участие в курсах повышения квалификации не только обогатит профессиональный опыт педагогов, но и создаст условия для дальнейшего развития циркового искусства в стране.

Задачи обучения:

1. Сформировать у слушателей теоретические знания, включающие нормативно-правовое, методическое дидактическое обеспечение учебного процесса.

2. Раскрыть возможности многоаспектного использования современных технологий при подготовке артистов цирка и преподавателей цирковых жанров

3. Углубить теоретические знания в области циркового искусства

4. Закрепить полученный опыт на практике.

5. Получить методическую рекомендацию по адаптации полученных знаний к собственной профессиональной деятельности.

Программа рассчитана на 72 учебных часа:

- теоретическое изучение материалов, представленных презентациями, мастер-классами, примерами методических разработок, сценариев -20 часов;
- посещение учебных занятий, открытых уроков, репетиций и иных форм учебной деятельности-35 часов;
- участие в проведении уроков, репетиций, постановке номеров и т.п- 5 часов;
- индивидуальные консультации руководителя стажировки- 10 часов
- Подготовка отчета по стажировке-2 часа

Указанное количество часов позволяет обеспечить объем теоретических и практических знаний, умений и навыков, необходимых в работе преподавателя цирковых жанров, имеющего профильное образование.

Программой определена основная тематика, содержание и виды учебной деятельности в рамках стажировки.

Планируемые результаты обучения:

1. Слушатели обновят знания о методическом, дидактическом и технологическом обеспечении современного преподавателя цирковых жанров :

2. Слушатели получают опыт:

- подготовки отдельных трюков, завершенных номеров, цирковых программ;
- индивидуальной, мелкогрупповой и групповой работы;
- интерпретации новых знаний на свою профессиональную деятельность

3. Слушатели получают возможность индивидуальных консультаций от ведущих преподавателей колледжа

В конце программы приведены источники информации для самостоятельного изучения.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
курсов повышения квалификации в формате стажировки

Объем курсов повышения квалификации

Вид учебных занятий	Объем часов
Всего занятий	72
в том числе:	
Теоретическое сопровождение стажировки. Работа с источниками (Нормативно-правовое, методическое, дидактическое, ресурсное обеспечение учебного процесса при обучении студентов специальности цирковое искусство	20
Посещение открытых уроков, мастер-классов, репетиций и т.п.	35
Организация, проведение уроков, фрагментов уроков, мероприятий, проведение репетиций, постановка номеров и т.п.	5
Индивидуальные консультации	10
Подготовка отчета стажировки	2

Тематический план и содержание курсов повышения квалификации

Наименование разделов, тем, выполнение обязанностей на рабочих местах в организации	Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, состав выполнения работ	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
Теоретическое обеспечение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нормативно-правовое обеспечение учебного процесса при организации учебной деятельности на специальности «Цирковое искусство» 2. Охрана труда в учебном процессе 3. Цирковое искусство в современной учебно- методической литературе 4. История цирка как учебная дисциплина: основные понятия, периоды, представители 5. Методические разработки. Программы учебных дисциплин. Инструкции по разработке и оформлению учебных курсов 6. Информационные ресурсы 	20	1,2
Практика	<ol style="list-style-type: none"> 1. Специальная физическая подготовка и подкачка для стоек на руках. <i>Мастер-класс.</i> 2. Создание образа и новые тенденции в цирке. 3. Миофасциальный релиз (МФР) как современное средство реабилитации мышц. 4. <i>Мастер-класс</i> 5. Повышение общей выносливости посредством динамичного комплекса ОФП с использованием фитнес упражнений. <i>Мастер-класс</i> 6. Генеральная репетиция (мероприятие по графику) 	40	1,2,3

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Жонглирование: шары, кольца, булавы <i>Мастер-класс</i> 8. Основы группового жонглирования: шары, кольца, булавы. <i>Открытая тренировка</i> 9. Жонглирование: крутка палки, баланс палки. <i>Мастер-класс</i> 10. Жонглирование: методы и приемы работы над ошибками. 		
Индивидуальные консультации	<ul style="list-style-type: none"> 1. Эквилибр на проволоке: методика организации и проведения занятий. 2. Специфика симбиоза хореографии и режиссуры в подготовке цирковых номеров. 3. Ошибки в подготовке цирковых номеров. 4. Основные элементы акробатики: фляк назад. Поэтапный разбор 5. Основные элементы прыжковой акробатики 	10	1,2,3
Зачет	Подготовка отчета по стажировке	2	
	Всего	72	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
- 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Список источников информации

1. Хрестоматия по методике преподавания цирковых жанров (учебное пособие для цирковых и эстрадных училищ и народных цирков). Составители Р.Г. Новак, Е.П. Чернов. Москва. Из-во «МастерПринт». 2021
2. Мастерство артиста цирка, Учебное пособие В. Шпак, 2019
3. Художественно-образная структура циркового искусства Баринов В.А., МГУКИ, 2005
4. Методическое обеспечение по специальности «Цирковое искусство» ГБПОУ СО СКИиК
5. Нормативно-правовая документация ГБПОУ СО СКИиК