

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Театрально-режиссерского
факультета
Королев В.В.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2022)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: выработать у будущего руководителя-режиссера-педагога представление о роли театрального любительства в процессе гармонического развития человеческой личности;

Задачи: познакомить с психолого-педагогическими аспектами режиссерско-педагогической деятельности, с особенностями работы режиссера с актерами-непрофессионалами; познакомить с набором специальных навыков театральной педагогики, её развития и актуальности для современного образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых, различные категории обучающихся; дать представление о значительной роли режиссера-руководителя и его умении трансформировать задачи формирования гармонически развитой личности в художественно-творческие задачи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Театральная педагогика» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Театральная педагогика» изучается в 5-6-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин Режиссура и актерское мастерство, Педагогика, Психология, Философия..

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Эстетика»; «Режиссура и актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать

искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности
ПК-8. Способность к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях ПКО	ПК8.1 Способность применить знания наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Н.В. Демидова, М.А. Чехова, В.О. Топоркова, В.К. Монюкова к различным методикам преподавания. ПК8.2 Знает основы методического планирования учебного процесса; педагогические методы в области искусства.	Знать: основы психологии и педагогики художественного творчества; разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин; Уметь: осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала; планировать и анализировать свою педагогическую работу; Владеть: методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Театральная педагогика» составляет 5 зе, 180 акад. часа, из них контактных 102 акад.ч. СРС 51 акад.ч., форма контроля - зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре 27 часов.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуто чной
			Всего	Л	С	СРС	Контроль	

								аттестации (по семестрам)
1	Творческая индивидуальность режиссера и его психолого-педагогическая оснащенность.	V		6		7		Входной контроль
2	Статус и функции режиссера в театре.			4	1	7		Устный опрос
3	Комплексность методов воспитания в театре.			6	1	8		Устный опрос
4	Воспитательные средства режиссера.			6	2	8		Устный опрос
5	Проблемы студии и студийности.			6	2	8		Устный опрос
	Промежуточная аттестация							зачет
	Итого по семестру	V	72	28	6	38		
1	Проблемы методики действенного анализа.	VI		5	8	2		Устный опрос
2	Психологические особенности возрастных групп детей и особенности учебно-воспитательного театрального процесса.			5	8	2		Устный опрос
3	Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.			6	8	3		Реферат
4	Театральное искусство в средней школе.			6	8	3		Устный опрос
5	ДШИ, Дома детского творчества.			6	8	3		ТЕСТ
	Промежуточная аттестация						27	экзамен
	Итого по семестру	VI	108	28	40	13	27	
	ИТОГО ПО КУРСУ		180	56	46	51	27	

4.3. Содержание разделов дисциплины

Тема. Творческая индивидуальность режиссера и его оснащенность как педагога и психолога. Статус и функции режиссера в театральном коллективе.

Режиссер как театральный педагог. Режиссер как творческий лидер и руководитель всех форм и видов деятельности театрального коллектива. Необходимость практического

владения психолого-педагогическими знаниями как одна из важнейших сторон его профессиональной подготовки.

Тема. Комплексность методов воспитания в театре. Воспитательные средства театрального педагога.

Неразрывность учебно-творческого и воспитательного процессов. Идеино-эстетическое, морально-этическое и художественно-творческое воспитание как единый процесс в работе театрального педагога с любительским театральным коллективом. Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий акт. Выбор пьесы для постановки как последовательный процесс идейно-творческого воспитания. Поощрения и наказания в любительском театре.

Тема. Проблемы студии и студийности. Проблемы методики действенного анализа.

Театральная студия любителей как способ ознакомления с основами актерского мастерства. Содержание учебных занятий студии и объем изучаемых творческих дисциплин. Воспитание студийцев как дружного творческого коллектива. Студийность как качество воспитанности творческого коллектива.

Действенный анализ пьесы и роли как передовой творческий метод в работе над постановкой спектакля и в работе над ролью. Особенности методики действенного анализа в работе с любителями (актерами-непрофессионалами). Недопустимость вульгаризации метода.

Тема. Психологические особенности возрастных групп детей и особенности учебно-воспитательного театрального процесса.

Необходимость знания возрастной периодизации психического развития и основной характеристики возрастных групп детей (дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, юношеский) для правильной организации театрального процесса.

Возрастные периоды и содержание, объем и характер театральных творческих заданий.

Тема. Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.

Игра как ведущая деятельность ребенка. Свойства игры. Классификация игр. Многообразие ролевых игр. Сценический этюд как ролевая игра.

Необходимость широкого использования игр как основного метода посвящения в стихию театра детей (особенно младшего и среднего школьных возрастов). Игра как путь преодоления зажимов и «штампов» в творческом процессе.

Тема. Театральное искусство в средней школе. ДШИ, Дома детского творчества.

Театральное искусство как школьный учебный предмет. Программа и содержание предмета. Методы преподавания.

Театральное искусство как предмет дополнительного образования. Программа и содержание предмета. Методы преподавания.

Детские школы искусств, Дома творчества школьников как центры организации дополнительного образования и творчества. Содержание и объем программы театрального искусства.

Практические занятия (семинары)

Некоторые психолого-педагогические аспекты режиссерско-педагогической деятельности

1. _____ Психологическая структура личности

2. _____	Темперамент (актера и режиссера) и творческий процесс
3. _____	Интеллект (актера и режиссера) и творческая деятельность
4. _____	Определение темперамента и интеллекта (по тестам)

Литература

- Общая психология и психология личности. Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. – С. 470-498, 507-515
- Психология. Учебник. 2-е изд. Отв. ред. А.А. Крылов. – М.: Проспект, 2008. – С. 18-85, 106-139
- Петрова Л.М. Некоторые психологические аспекты режиссерско-педагогической деятельности // Проблемы методики режиссерского творчества. – М.: МГУКИ, 2002. – С. 166-179
- Психологические тесты. В 2-х т. – М.: Владос, 2003. – Т. 1. – С. 47-54, 55-60

Проблемы студии и студийности. Проблемы методики действенного анализ

1. Студийность как качество нравственной воспитанности театрального коллектива.
2. Эффективность метода действенного анализа в работе режиссера с актером-любителем.
3. Режиссерские приемы включения в общий репетиционный процесс всех присутствующих на репетиции (режиссерские «провокации»).
4. Профессиональная терминология, профессиональная лексика и коллектив актеров-непрофессионалов.
5. Особенности учебного и репетиционного процесса в коллективе любителей.

Литература

- Захава Б. Работа режиссера с исполнителями // Как поставить спектакль. – М. Сов.Россия, 1962. – С. 70-93
- Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. // О том, что мне кажется особенно важным. – М.: Искусство, 1971. – С. 43-114
- Корогодский З.Я. Режиссер и актер. – М.: Сов. Россия, 1967
- Корогодский З.Я. Первый год. Начало. – М.: Сов. Россия, 1973
- Петрова Л.М. Единство обучения и воспитания в самодеятельном театре как специфическая особенность работы режиссера-педагога. // Учебно-воспитательная работа в коллективах художественной самодеятельности (НИИК. Реперт. худож. самодеятельности, № 12. Серия методич. литературы). – М.: Искусство, 1973. – С. 3-25
- Полищинецкий Ю.Г. Воспитательная работа // Как поставить спектакль. – М. Сов.Россия, 1962. – С. 129-143
- Станиславский К.С. Об искусстве театра. Избранное. – М.: ВТО, 1982. – С. 243-193
- Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива (Методика воспитания коллектива). – М.: Просвещение, 1981
- Уварова Е. Этика К.С. Станиславского и художественная самодеятельность. – М.: Профиздат, 1964
- Фильштинский В.М. Открытая педагогика. – СПб.: Балтийские сезоны, 2006. – С. 160-221

Психологические особенности возрастных групп детей и особенности учебно-воспитательного театрального процесса

1. Психологические особенности старших дошкольников (от 3 до 7 лет) и возможности приобщения их к театру. Содержание, формы и методика работы.
2. Психологические особенности младших школьников (от 7 до 11 лет) и возможности организации с ними театральных занятий. Содержание, формы, методика работы.
3. Психологические особенности подросткового возраста (от 12 до 15 лет) и раннего юношеского возраста (от 16 до 20 лет) и возможности организации с ними театральных коллективов и других форм театральных занятий. Содержание работы, формы и методы.
4. Общность методов учебно-воспитательной работы в театральных коллективах как единство целевых установок. Особенности методов учебной и творческой работы в зависимости от возрастного состава коллектива.

Литература

- Психология. Учебник. Изд. 2-е. Отв. ред. А.А. Крылов. – М.: Проспект, 2011. С. 312-347, 381-399
- Пеня Т.Г. Театральное искусство и дети // Искусство в жизни детей. Опыт художественных занятий с младшими школьниками. – М.: Просвещение, 1991. – С. 11-24
- Петрова Л.М. Единство обучения и воспитания в самодеятельном театре как специфическая особенность работы режиссера-педагога. // Учебно-воспитательная работа в коллективах художественной самодеятельности (НИИК. Реперт. худож. самодеятельности, № 12. Серия методич. литературы). – М.: Искусство, 1973. – С. 3-25
- Поличинский. Ю.Г. Подросток приходит на репетицию // Театр, семья, школа. – М.: Педагогика, 1975. – С. 118-125
- Раугул Е., Козырева М. Театр в чемодане. – СПб.: Литера, 1998
- Смирнова Н.И. И оживают куклы. – М.: Дет. Литература, 1982
- Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол. – М.: Искусство, 1983
- Театр: практические занятия в детском театральном коллективе // «Я вхожу в мир искусств» - М.: ВЦХТ, 2001, № 6

Игра как универсальный метод театральной работы с детьми

1. Игра как средство общения детей в коллективе
2. Игра как средство приобщения к театру детей младшего возраста (игра в театр, игры-драматизации, игры-фантазирования, театрализованные игры и др.)
3. Игра как средство организации учебных занятий:
  - а) по основам сценической грамоты с детьми младшего возраста;
  - б) по основам актерского мастерства с детьми среднего и старшего возраста;
  - в) сценический этюд как ролевая игра.
4. Игра как метод ведения репетиций в театральных коллективах различного возрастного состава участников;
5. Игра как способ работы над ролью с участниками коллектива.

6. Метод действенного анализа как универсальный метод работы режиссера-педагога в театральном коллективе. Взаимосвязь метода действенного анализа и игрового метода работы с детьми.

Литература

- Клубков С.В. Уроки мастерства актера // Серия: «Я вхожу в мир искусств»- М.:ВЦХТ, 2001, №6. – С. 70-112
- Корогодский З.Я. Этюд и школа. – М.:Сов.Россия,1976
- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Изд.3-е. – М.:МГУ, 1972. – С. 472 -500, 500-525
- Петрова Л.М. Как я вводила детей в мир искусства //Художественное творчество детей. Серия: «Я вхожу в мир искусств».- М.:ВЦХТ, 2010, №5 (153). – С. 5-29
- Пеня Т.Г. Театральное искусство и дети // Искусство в жизни детей. Опыт художественных занятий с младшими школьниками.- М.: Просвещение, 1991. – С. 11-24
- Поличинецкий. Ю.Г. Подросток приходит на репетицию //Театр, семья, школа. – М.: Педагогика, 1975. – С. 118-125

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- Лекционные и семинарские занятия;

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений	ОПК-4; ПК-8	Зачтено/не зачтено

и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)		
Промежуточная аттестация: зачет	ОПК-4; ПК-8	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	ОПК-4; ПК-8	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 5 СЕМЕСТРА

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

1. Режиссер как театральный педагог.
2. Режиссер как творческий лидер и руководитель всех форм и видов деятельности театрального коллектива.
3. Необходимость практического владения психолого-педагогическими знаниями.
4. Идеино-эстетическое, морально-этическое и художественно-творческое воспитание как единый процесс в работе театрального педагога.
5. Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий акт.

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

Задания для входного контроля 6 семестра

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

Театральная студия любителей как способ ознакомления с основами актерского мастерства.

Содержание учебных занятий студии и объем изучаемых творческих дисциплин. Воспитание студийцев как дружного творческого коллектива.

Студийность как качество воспитанности творческого коллектива.

Действенный анализ пьесы и роли как передовой творческий метод в работе над постановкой спектакля и в работе над ролью.

Особенности методики действенного анализа в работе в любителями (актерами-непрофессионалами). Недопустимость вульгаризации метода.

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

Промежуточная аттестация

5 семестр – зачет

Примерная тематика рефератов

Темы рефератов формируются на основе пройденного ранее или в связи с прошедшей практикой с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности студента. Тема выбирается студентом самостоятельно, но может быть рекомендована педагогом. Возможно и предложение студентом собственной темы, согласованной с педагогом. Реферат для студента – некое самостоятельное исследование с привлечением специальной литературы.

1. Этические проблемы пьесы, ее нравственный смысл и воспитание коллектива в процессе работы над спектаклем (на примере анализа работы конкретного театрального коллектива).
2. Формирование репертуара в театральном коллективе как основы идейно-художественного, морально-этического воспитания его участников (на примере анализа работы конкретного коллектива).
3. Причины возникновения дискуссий вокруг самодеятельного (любительского) театра, их содержание и влияние на практику творческой деятельности коллективов.
4. Учение о коллективе (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) и его значение в процессе создания театра любителей.
5. Действенный анализ в работе с актером-любителем (на примере анализа репетиций в конкретном любительском театре).
6. Эстетика фольклорного театра и эстетика современного любительского театра.
7. Социокультурные и эстетические соотношения фольклорного и современного любительского театров.
8. Особенности работы режиссера с детским и подростковым театральным коллективом (методы работы, особенности репертуара, результаты творческого процесса).
9. Игра как универсальный метод работы с детским театральным коллективом.

10. Способы приобщения детей к театральному искусству (детская школа искусств, клуб любителей театра, уроки театра в школе и др.).
11. Театральное искусство как система уроков в школе (цель, содержание, средства, методы обучения и воспитания).
12. Единство обучения и воспитания как специфическая особенность работы режиссера с коллективом любителей (на примере анализа работы конкретного коллектива).
13. Проблемы сочетания учебной работы и творческого процесса по подготовке спектакля в любительском театре (на примере анализа работы конкретного коллектива).
14. Темперамент и интеллект режиссера и актера как важные черты личности; их значение в практике творческих взаимоотношений.
15. Профессиональная оснащенность режиссера и ее критерии.
16. Изучение состава участников театрального коллектива и значение этих сведений в учебно-воспитательной работе с коллективом.
17. Этическое учение К.С. Станиславского и проблемы нравственного воспитания коллектива в современных экономических условиях.
18. Репетиция как творческий, познавательный и воспитательный процесс (на примере анализа работы конкретного коллектива).

Тест (вычеркните неправильные ответы):

1. Основателями театральной педагогики являются:

- а) М. И. Кнебель,
- б) Л. С. Выготский,
- в) К. С. Станиславский
- г) М. Н. Ермолова,
- д) М. А. Чехов
- е) В. Э. Мейерхольд,
- ё) В. И. Немирович-Данченко
- ж) О. Н. Ефремов.

2. Приёмами театральной педагогики, применяемыми при обучении школьников являются:

- а) применение действенного анализа,
- б) применение приёма «если бы...»,
- в) применение приема «петелька-крючочек»,
- г) применение приема «я в предлагаемых обстоятельствах...»,
- д) применение приема самонаказаний,
- е) применение приема «изживания...»,
- ё) применение приема трудотерапии,
- ж) применение приема «присвоения».

3. Образовательными, воспитательными, развивающими задачами применения приёмов театрализации (актёрского мастерства, техники сценической речи) в школе являются:

- а) подготовка к профессиональной театральной деятельности (в будущем),
- б) развитие общительности, коммуникабельности учащихся,
- в) выполнение норматива организации доп. образования в школе,
- г) развитие творческих способностей учащихся,

д) организация сценических мероприятий как один из нормативов деятельности учебного заведения,

е) развитие речевой культуры учащихся,

ё) участие в творческих конкурсах РФ как показатель качественной работы учебного заведения,

ж) развитие навыков социализации учащихся.

4. К специфике организационных форм обучения с включением приёмов театрализации относятся:

а) использование «инсценирования» учебного материала,

б) использование тестирования при оценке знаний,

в) использование диалога учителя с учеником как доминанта процесса обучения,

г) использование диалога учащегося с учащимся как доминанта процесса обучения,

д) использование приёма «смена социальных ролей»,

е) использование аналитического мышления как основа процесса обучения,

ё) использование действенного анализа как способа обучения,

ж) использование сценического представления как формы экзамена по изучаемому предмету (дисциплине).

5. Рекомендованы для активного применения в педагогической деятельности следующие приёмы актёрского мастерства (с учётом, использованием законов сценической речи):

а) делить монолог на смысловые куски,

б) использование пауз как приём воздействия,

в) использование приёма «лучевосприятие» как метод воздействия,

г) следование «сверхзадаче»,

д) подчинение «сквозному действию»,

е) использование «внутреннего монолога» как материала для эффективного взаимодействия,

ё) варьирование темпо-ритма как приём воздействия,

ж) использование приёма «лучеиспускание» как метод воздействия.

6. Рекомендованы для активного применения в педагогической практике при обучении школьников следующие приёмы театральной педагогики, актёрской психотехники, сценической речи:

а) использование приёма «кинолента видений» (материал для «внутреннего монолога») как доминанта эффективного взаимодействия,

б) освоение приёма «четвёртая стена» как метод снятия психологических зажимов,

в) освоение «кругов внимания» как приём снятия психологических зажимов,

г) освоение навыка определять, менять «психологический центр», «психологический жест» как способ психокоррекции,

д) использование «внутреннего монолога» как доминанта эффективного взаимодействия,

е) освоение навыка составлять смысловую структуру текста,

ё) освоение навыка «петелька-крючок»,

ж) проведение действенного анализа.

7. С целью организовывать творческую самостоятельную работу учащихся в формате школьного театрального кружка (студии, театра), работу учащихся рекомендуется:

а) создать в творческом коллективе учащихся систему самоуправления как основу благоприятной доверительной атмосферы для формирования ответственности,

самостоятельности, активности, инициативности творческой личности (пусть ребята создают свои «Правила творческой деятельности», «Устав» своего театрального коллектива,

б) создать орг. комитет (во главе, например, со старостой), состоящий из постоянных представителей творческого коллектива учащихся,

в) создать орг. комитет (во главе, например, со старостой), состоящий из постоянно меняющихся (к примеру, через 6 месяцев) представителей творческого коллектива учащихся, г) педагогу (руководителю творческого коллектива) необходимо создавать, подбирать высокохудожественный литературный, ролевой репертуар для сценической деятельности учащихся,

д) позволять учащимися самостоятельно подбирать свой личный сценический репертуар, а также принимать активное участие в создании общих сценических проектов для всех участников творческого коллектива (при содействии педагога-руководителя, рекомендующего те или иные высокохудожественные произведения, соответствующие задачам развития личности),

е) администрацией учебного заведения, педагогом-руководителем при содействии родительского комитета должна быть организовывана концертная (благотворительная, конкурсная, фестивальная) деятельность учащихся театрального коллектива школы,

ё) орг. комитет школьного театрального коллектива должен быть ответственным за организацию концертной (благотворительной, конкурсной, фестивальной) деятельности творческого коллектива (при содействии педагога-руководителя, администрации школы, родительского комитета),

ж) организовать регулярное проведение тренингов по актёрскому мастерству и сцен. речи, а также создание сценических проектов во главе с «руководителями тренингов», режиссёрами проектов» - теми или иными учащимися театрального коллектива (при содействии педагога-руководителя).

8. Рекомендации для разрабатывания и эффективной реализации программы духовно-нравственного воспитания обучающихся в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, используя методы театрализации, приёмы театральной педагогики:

а) устанавливать «взаимодействие», формировать общие «перспективы» сотрудничества педагогов, администрации учебного заведения, родителей и, учащихся с целью достижения «сверхзадачи» и «сквозного действия» процесса обучения и воспитания социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности,

б) стремиться к формированию и достижению «сверхзадачи», «сквозного действия» процесса обучения и воспитания социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности при корректировке (возможно «укрепления» или «замещения») «зерна», (возможно «укрепления» или «перемещения») «психологического центра» личности, благодаря использованию метода «перевоплощения» (с «присваиванием», либо «изживанием» тех или иных личностных качеств, способностей, навыков),

в) формировать сценический репертуар творческого коллектива с обязательным включением произведений, раскрывающих содержание истории (прежде всего Отечества), мировой культуры, искусства, литературы, с целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, к своей семье, благодарности и уважения к старшему поколению, с целью формирования потребности опекать младших, немощных (испытывать чувство сострадания), беречь природу, стремиться к творческому труду, любить и верить с постоянным стремлением соответствовать призыву А. П. Чехова - «...в человеке всё должно быть прекрасно...»,

г) стремиться формировать менталитет учащихся по принципу «плох солдат - который не хочет быть генералом», активно стимулируя их стремление непременно достигать лауреатских званий на конкурсах сценического творчества,

д) стремиться формировать менталитет учащихся по принципу «главное не победа - а участие», активно стимулируя их не стремиться непременно достигать лауреатских званий на конкурсах сценического творчества, а максимально скрупулёзно, качественно осваивать необходимые для совершенствования навыки и учиться творчески реализовывать поставленные социальные задачи, т. е. прежде всего ценить результаты самосовершенствования при обучении,

е) на главные роли назначать, выставлять на конкурсы только лучших (наиболее талантливых по мнению педагога-руководителя) учащихся, мотивируя их концертную (благотворительную, конкурсную, фестивальную) деятельность хорошими оценками по учёбе,

ё) назначать на главные роли, выставлять на конкурсы непременно всех желающих (практикуя

исполнение ролей несколькими составами исполнителей, не зависимо от степени выраженности на сей момент их таланта в области сценического искусства по мнению педагога-руководителя), мотивируя концертную (благотворительную, конкурсную, фестивальную) деятельность учащихся поощрениями в виде специальных Грамот, Благодарственных писем, призов, поздравлений в статьях соц. сетей, стен.газет, предоставления дополнительного времени индивидуальных репетиций и т. п., ж) регулярное (не реже 2-х раз в полугодие) посещение учащимися талантливых, высокохудожественных концертов, спектаклей профессиональных театров, рекомендованных компетентными специалистами (например, по решению педагога-руководителя при согласовании с администрацией учебного заведения) для просвещения учащихся, с целью воспитания, формирования морально-нравственных, истинно эстетических, высоко духовных норм менталитета подрастающего поколения.

11. Художественное чтение на сцене - это:

- а) критический анализ литературного текста;
- б) совокупность логической и эмоционально-образной выразительности;
- в) выразительное исполнение стихотворений, басен, прозы.

12. Определите правильный порядок гласных для проведения в тренинге дикционных упражнений с согласными:

- а) Э А И О Ы У;
- б) И Э А О У Ы;
- в) Ы О У Э А И.

13. Работа над выразительностью художественного чтения предполагает:

- а) расстановку знаков смысловой партитуры текста;
- б) многократное чтение одного и того же текста;
- в) сценическое исполнение текста по знакам смысловой партитуры.

14. Партитура сценического текста - это:

- а) нотная грамота;
- б) расстановка знаков логического ударения;
- в) расстановка надстрочных, подстрочных знаков для отработки правильного, грамотного художественного чтения.

15. Структура сценического текста - это:

- а) многочастная форма;
- б) совокупность знаков логического ударения, психологических и физиологических пауз, мелизмов для отработки правильного, грамотного сценического исполнения текста;
- в) совокупность смысловых кусков - пролога, завязки, развития, кульминации, развязки, эпилога для отработки правильного, грамотного сценического исполнения текста.

6 семестр-экзамен, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Самодеятельность как творческая деятельность. Самодеятельность и самодеятельный театр.
2. Самодеятельный театр и фольклорный театр; их социокультурные соотношения в обществе
3. Фольклор обрядовый и фольклорный театр
4. Идея «народного театра» и ее реализация в театральной практике конца XIX века
5. Основные этапы развития рабочего самодеятельного театра.
6. Самодеятельный театр начала XX века. Расцвет агитационных форм.
7. Театр рабочей молодежи (ТРАМ): репертуар, художественная выразительность спектаклей.

8. Сущность дискуссий вокруг самодеятельного театра в процессе его становления
9. Смысл и назначение самодеятельного театра в обществе.
10. Профессиональная оснащенность режиссера для работы с коллективом актеров-любителей.
11. Психолого-педагогическая оснащенность режиссера-педагога для творческой работы с любителями.
12. Специфические особенности работы режиссера с коллективом самодеятельного театра.
13. Специфические особенности работы режиссера с актером-любителем.
14. Специфические особенности работы режиссера с детским театральным коллективом.
15. Этика театрального коллектива. Студийность как качество воспитанности коллектива.
16. Проблемы формирования репертуара в самодеятельном театре.
17. Принципы этики Станиславского, Макаренко, Сухомлинского как нравственный фундамент в процессе формирования коллектива
18. Цели и задачи режиссера-педагога в самодеятельном театре и театральной студии.
19. Проблема творческих взаимоотношений театра и студии и варианты ее практических решений.
20. Психолого-педагогические основы набора и отбора в коллектив новых участников.
21. Педагогические принципы формирования творческого коллектива.
22. Репетиция в самодеятельном театре как познавательный, воспитательный и творческий акт.
23. Театральное искусство в жизни ребенка.
24. Способы приобщения детей к театральному искусству
25. Детские игры и игра в театр как один из способов первоначального приобщения ребенка к театральному искусству. Классификация игр.
26. Детский кукольный театр; особенности репертуара и учебно-воспитательного процесса
27. Психологические особенности детей младшего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе младших школьников.
28. Психологические особенности детей среднего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе школьников-подростков.
29. Психологические особенности старшего школьного возраста и особенности репертуара и репетиционного процесса в театральном коллективе старших школьников.
30. Значение знаний о темпераменте актера и режиссера для оптимизации творческого процесса.
31. Уровень интеллекта и возможности его роста в процессе занятий упражнениями на элементы актерского мастерства.

32. Школьная театральная студия и школьный театр: своеобразие учебно-творческого процесса
33. Разновозрастный детский театральный коллектив: особенности репертуара, учебно-воспитательного и творческого процесса.
34. Психологические особенности игры и использование игрового метода в театральной работе с младшими школьниками.
35. Метод действенного анализа и методика репетиционной работы с актерами-любителями.
36. Педагогические принципы формирования детского театрального коллектива.
37. Уроки театрального искусства в школе: содержание, система уроков, целенаправленность.
38. Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.
39. Сценический этюд как ролевая игра в работе с детьми среднего возраста.
40. Любительский театр как центр притяжения подростков и молодежи для проведения осмысленного досуга и как методический центр в организации творческой деятельности

Оценивается:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс]: [учеб.пособие] / М. Е. Александрова; Александрова М.Е. – М.: Лань: Планета музыки, 2014. - 96 с.

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]: [учеб.пособие] / Б. Е. Захава; Захава Б.Е. – М.: Планета музыки, 2013.

Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика [Электронный ресурс] / О. А. Григорьева. - М.: Лань: Планета музыки, 2015.

Дополнительная литература:

Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. - М. : Изд-во ГИТИС, 2005. - 573, [2] с.

Театральная педагогика и организация студийного процесса [Текст] : учеб.прогр. по спец. 07.13.01 - "Нар. худож. творчество", специализация "режиссура любит. театра", квалификация "Режиссер любит. театра. Преподаватель" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [авт.-сост. Л. М. Петрова]. - М. : МГУКИ, 2011. - 45 с.

Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается задания, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса - обеспечение будущего актера знанием типологии сценического пространства, особенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе на сцене в различных декорационных установках; умение планировать и разрабатывать методические материалы с целью преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства,

проводить актерские тренинги. Реализация профессиональных задач, стоящих перед студентами достигается с помощью самостоятельной работы обучающихся-выполнения заданных преподавателем практических заданий в творческих дневниках по дисциплине, посещение театров, музеев, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа театральных спектаклей, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством электронной информационно-образовательной среды института (www.mgik.org); обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (www.mgik.org).

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

Операционные системы:

- Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 PowerPoint

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- *Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».*
- *При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.*

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Театральная педагогика» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекционные и семинарские занятия	Аудитория со столами и стульями, демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор),
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал библиотеки института, персональный компьютер с выходом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
 профиль подготовки «Режиссер драмы»
 Автор (ы): доцент, кандидат педагогических наук Гальперина Т.И.