

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д.15 СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА

Направление подготовки:
51.03.02. «Народная художественная культура»
(уровень бакалавриата)

Профиль подготовки:
«Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин»

Квалификация:
«Руководитель творческого коллектива. Преподаватель художественно-творческих дисциплин»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – заочная
нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Сценическая педагогика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 51.03.02. «Народная художественная культура» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2023.

Разработчик: Юровская О.Л., кандидат искусствоведения, доцент кафедры народного пения ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского.

Оглавление

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.....	4
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций	5
3.2. Характеристика этапов формирования компетенций	6
4. Структура и содержание дисциплины	8
4.1. Общая трудоемкость дисциплины	8
4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	8
4.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Сценическая педагогика»	9
5. Содержание учебной дисциплины	10
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	13
8. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	13
9. Список основной и дополнительной литературы.....	15
8. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Сценическая педагогика»	16
9. Методические рекомендации студенту по освоению дисциплины «Сценическая педагогика»	19
10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Сценическая педагогика»	25

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Сценическая педагогика» является формирование теоретических знаний и практических умений студентов в организации театральной деятельности.

Задачи:

- познакомить студентов с методами сценической педагогики (с приёмами актёрской психотехники, с техническими приёмами сценической речи; с основными законами режиссёрского, ораторского искусства);
- научить студентов применять сценические средства выразительности и театрализации в педагогической практике;
- сформировать умения, навыки использования методов сценической педагогики для будущей профессиональной деятельности;
- раскрыть образовательные, развивающие, воспитательные возможности организации театральной деятельности;
- способствовать формированию умений планирования, разработки, реализации уроков и занятий с включением приёмов театрализации;
- проинформировать о развитии сценической педагогики в России и за рубежом;
- сформировать намерение студентов активно проявлять креативность в поиске и освоении наиболее эффективных методов педагогической работы, постоянно стремиться к повышению уровня собственной компетентности, профессиональной квалификации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Сценическая педагогика» относится к базовой части Блока 1 (Б1.В.Д15). Целесообразность введения дисциплины обусловлена необходимостью реализации практических возможностей развития творческой активности, профессионально-педагогического мышления, овладения профессией руководителя творческого коллектива. Художественные и педагогические компоненты в деятельности руководителя творческого коллектива неразрывно связаны между собой. Театральная студия является школой воспитания творческой личности, а студийный спектакль - выражением внутреннего опыта коллектива, его духовных и эстетических ценностей. Театральное студийное движение на всех этапах своего существования способствовало обновлению и развитию театрального искусства. Курс разработан для совершенствования психолого-педагогической подготовки будущего квалифицированного режиссера - руководителя творческого коллектива. И направлен на активизацию позитивных моментов самосовершенствования,

самосознания, самооценки будущего бакалавра в профессиональной деятельности. Дисциплина «Сценическая педагогика» логически связана с теоретическими дисциплинами «Педагогика», «Психология», «Сценография», «Театральная педагогика и организация театрального студийного процесса», а также с методикой преподавания театральных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

универсальные компетенции (УК):

УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1. Способность применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;

ОПК-2. Способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности;

профессиональные компетенции (ПКО) по видам деятельности выпускника:

художественно-творческая деятельность:

ПКО-1. Способность выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры;

ПКО-2. Способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.

педагогическая деятельность:

ПКО-4. Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогике, педагогического руководства коллективом народного творчества.

3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основной категориальный аппарат;
- историю развития театральной педагогики;
- приёмы театральной педагогики и способы их применения;

- специфику организационных форм обучения с включением приёмов театрализации;
- **Уметь:**
- применять в своей педагогической деятельности приёмы актёрского мастерства, а значит, и освоенные наиболее эффективные способы результативного вербального, невербального общения; законы сценической грамотной, выразительной речи;
- **Владеть:**
- основными приёмами актёрского мастерства и (как следствие) эффективными средствами результативного вербального, невербального общения; законами сценической (грамотной, выразительной) речи;
- приёмами театральной педагогики;
- техникой сценической (логичной, выразительной, грамотной) речи, навыками ораторского мастерства;
- основными приёмами актёрской психотехники.

3.2. Характеристика этапов формирования компетенций

Результаты освоения ОПОП (Компетенции)	Результаты обучения
УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.
ОПК-1. Способность применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные понятия в области культуроведения и социокультурного проектирования. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – эффективно применять в профессиональной деятельности и социальной практике этнокультурные знания. <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями в профессиональной деятельности и социальной практике.
ОПК-2. Способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использо-	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные способы и методы самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценки профессиональной информации, приобретения новых знаний с использованием совре-

<p>вать их для решения задач профессиональной деятельности;</p>	<p>менных образовательных и информационных технологий. Умеет: – эффективно применять в профессиональной деятельности и социальной практике новые этнокультурные знания. Владеет: – технологиями в профессиональной деятельности и социальной практике.</p>
<p>ПКО -1. Способностью выполнять функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры;</p>	<p>Знает: – основные формы организации, управления и научно-методического руководства деятельностью учреждения этнокультурной направленности; – принципы руководства художественно-творческой, культурно-досуговой и просветительской деятельностью этнокультурного центра; Умеет: – разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, участвовать в организационно-методическом обеспечении, подготовке и проведении фестивалей, конкурсов, праздников, посвященных народной художественной культуре; Владеет: – организационно - административными, психолого - педагогическими, финансово-экономическими методами руководства; – способами разработки, научного обоснования этнокультурных проектов и программ по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования; – навыками руководства учреждениями и организациями, участвующими в изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры;</p>
<p>ПКО-2. Способностью руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды.</p>	<p>Знает: – методы руководства художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; Умеет: – руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды Владеет: – методами руководства художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; – методами репетиционной работы с различными исполнительскими коллективами, иметь навыки планирования и проведения занятий на основе знаний общей и возрастной психологии;</p>

<p>ПКО-4. Владение основными формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества;</p>	<p>Знает: – основные формы и методы этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества;</p> <p>Умеет: – использовать в своей практической деятельности основные формы и методы этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества;</p> <p>Владеет: – организационно-административными, психолого-педагогическими методами руководства; – способами разработки, научного обоснования этнокультурных проектов и программ по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования; – навыками руководства учреждениями и организациями, участвующими в изучении, сохранении и развитии народной художественной культуры; – методами репетиционной работы с различными исполнительскими коллективами, иметь навыки планирования и проведения занятий на основе знаний общей и возрастной психологии.</p>
--	--

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Общая трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов: лекции – 10 часов;

практические занятия – 22 часа;

самостоятельная работа – 148 часов.

Итого: аудиторная работа – 32 часа: 32 часов – групповые занятия.

Время изучения дисциплины – 5, 6, 7 семестры.

Форма текущего контроля – домашняя контрольная работа. Семестр – 6.

Форма промежуточного контроля – зачет (5 семестр); экзамен (7 семестр).

4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	32
в том числе:	

теоретические занятия	10
практические занятия	22
контрольные работы	6 семестр
курсовая работа (проект)	–
индивидуальные занятия	–
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	148
<i>Промежуточная аттестация в форме зачета – 5 семестр</i>	
<i>Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА – 7 семестр.</i>	

4.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Сценическая педагогика»

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
			Аудитор.	Лекц.	Практ.	Сам. раб.	
1	Введение в курс «Сценическая педагогика».	5	2	1	1	14	
2	Раздел I. Специфика сценической педагогики и история ее становления. Тема 1. Категории и основы сценической педагогики	5	6	3	3	14	
	Итого за 5 семестр		8	4	4	28	зачет
3	Тема 2. История и традиции сценической педагогики	6	8	4	4		семинар
	Итого за 6 семестр		8	3	5	28	контрольная работа
4	Тема 3. Процесс воспитания и обучения актера	7	16	3	13	92	
	Итого за 7 семестр		16	3	13	92	экзамен
	Итого: 180 часов		32	10	22	148	

5. Содержание учебной дисциплины

Раздел I. Специфика сценической педагогики и история ее становления.

Тема 1. Категории и основы сценической педагогики

Театральная педагогика предполагает такую систему взаимоотношений, где осознанность каждого действия выстраивается в атмосфере свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и приятия. Ученик здесь - не пассивный потребитель знаний, а полноправный участник творческого образовательного процесса.

Образцы театральной педагогики могут быть реализованы в форматах летнего оздоровительного лагеря, семейного театра, детского сада, общеобразовательной школы. Искусство театра может быть органично вплетено в учебно-воспитательный процесс.

Театральное искусство и театральная педагогика. Принципы и функции театральной педагогики. Основные категории театральной педагогики: развитие творческой личности художника; театральное образование; обучение и воспитание (в специальном и широком смысле). Целостный педагогический процесс - основной фактор всестороннего развития будущего художника. Педагогический потенциал театра.

Взаимообусловленность развития театрального коллектива и личности. Требования, предъявляемые к театральному педагогу. Государственные образовательные стандарты в области культуры и искусства.

Театральная педагогика - это не только изобразительное искусство и обучение актёрскому мастерству – прежде всего это исследование мира. Это воображение и творчество, игра и фантазия. Это именно то содержание, которое выхолащивается егэ-ориентированной системой обучения.

Когда происходит театрализация образовательного процесса - меняется тип взаимодействия взрослого и ребёнка. Игра позволяет избежать авторитарного монологического принципа общения, рутинная учёба превращается в увлекательное исследование «предлагаемых обстоятельств». Для всех становится важен не только формальный результат, но и процесс постижения материала - процесс совместного творчества детей и взрослых.

Предмет и задачи театральной педагогики как одной из отраслей современной педагогической науки. Междисциплинарный характер театральной педагогики, ее связь с социальной педагогикой, психологией, арт-терапией, социально-культурной деятельностью и др. Педагогический по-

тенциал театрального творчества и проблемы его реализации в современных условиях. Возможности театрального творчества в патриотическом воспитании, формировании и развитии духовно-нравственной культуры личности, в социализации, социальной адаптации и психолого-педагогической коррекции личности.

Тема 2. История и традиции сценической педагогики

Наработанные в профессиональном театре и, соответственно, в сфере профессионального театрального образования обучающие методики и тренинги могут и должны быть использованы в целях воспитания и всестороннего развития способностей человека.

Актерские школы в истории мировой театральной культуры. Педагогическая наука и практика как результат многолетних исследований закономерностей воспитания и развития артиста. Организация первой школы для подготовки русских артистов (1673). А.П. Сумароков, И. А. Дмитриевский, Н.И. Гнедич и их вклад в становление театральной педагогики (конец XIX - начало XX века). Актер - главная фигура театра. М.С. Щепкин (1788-1853) - теоретик театра и учитель актеров, его идейно-эстетические принципы и творческие открытия.

Истоки системы К.С. Станиславского. И.В. Самарин, Г.Н. Федотова, А.П. Ленский, А.И. Южин-Сумбатов - продолжатели традиций М.С. Щепкина в актерском искусстве и театральной педагогике. Психологический реализм российских писателей, художников, композиторов (конец XIX - начало XX века).

Любительские театральные кружки и студии в России XIX - начала XX века, формы руководства ими.

Система К.С. Станиславского - основа современной отечественной театральной школы. Цели, принципы, компоненты системы. Ученики и последователи К.С. Станиславского - выдающиеся театральные педагоги Л.А. Сулержицкий, Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, М.О. Кнебель, А.Д. Попов и др. Развитие театральных коллективов (художественной самодеятельности) в СССР (до начала 1990-х годов) и в Российской Федерации (с 1990-х годов до настоящего времени). Подготовка и переподготовка кадров руководителей самодеятельных театральных коллективов.

Известные театральные вузы России. Преемственность и творческий педагогический поиск в современном театральном образовании.

Тема 3. Процесс воспитания и обучения актера

Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины,

учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность - путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа.

Общие свойства и закономерности педагогического процесса. Взаимосвязь общего и профессионального образования. Единство духовно-этического воспитания и профессионального обучения - основа целостного формирования актера. Внимание и уважение к личности будущего художника.

Критерии актерской одаренности. Содержание воспитания и самовоспитания актера. Принципы и методы артистического воспитания. Формирование и развитие ученического коллектива в театральном учебном заведении.

Цели, структура и содержание процесса обучения актера. Этапы профессионального обучения. Элементы актерской техники. Методы, формы и средства обучения. Особенности теоретического обучения артиста. Психофизический тренинг и этюд в творчестве актера.

Источники и предпосылки педагогического творчества. Сотворчество театрального педагога и учащегося в процессе его подготовки.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал;
- учебные аудитории для групповых занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Сценическая педагогика» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

8. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. –

URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных

Ресурсы свободного доступа

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов (дата обращения: 01.02.2017).

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный (дата обращения: 01.02.2017).

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный (дата обращения: 06.02.2017).

Перечень лицензионного программного обеспечения

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия Консультант Плюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

9. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Автушенко, И. А. Сценическая речь и эмоциональный слух : учебное пособие / И. А. Автушенко. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012. — 124 с. — ISBN 978-5-87149-133-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/69367> (дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Грачева, Л. В. Психотехника актера : учебное пособие / Л. В. Грачева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7785-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/167268> (дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Григорьева, О. А. Школьная театральная педагогика : учебное пособие / О. А. Григорьева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1897-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/61369> (дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Поляков, Н. В. Методика учебно-воспитательной и творческой работы в детском театральном коллективе : учебно-методическое пособие / Н. В. Поляков. — Чебоксары : ЧГИКИ, 2017. — 70 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138904> (дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Сарабьян, Э, Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер, Ситуации [Текст] : учебное пособие. - Москва : АСТ, 2011. - 190, [2] с. - (Золотой фонд актерского мастерства).

6. Чепурина, В. В. Сценическая речь : учебно-методическое пособие / В. В. Чепурина, Л. Д. Култаева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/63655> (дата обращения: 22.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс]. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2013. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=37004

Дополнительная литература:

1. Кипнис, М.Ш. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером [Текст] : учебное пособие. - 2-е изд., доп. - Москва : АСТ : Астрель ; Санкт-Петербург : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2011. - 249, [7] с. : ил. - (Золотой фонд актерского мастерства).

2. Сластенин, А.А. Методика воспитательной работы / под ред. В.А. Сластенина. - М., 2009.

3. Цукасова, Л.В., Волков Л.А. Театральная педагогика: Принципы. Заповеди. Советы/ под ред. СВ. Цукасова. 2009.

4. Шевченко, Е.П. Методические указания по изучению дисциплины «Организация студийного театрального процесса». - Саратов, 2011. - 7 с.

5. Шевченко, Е.П. Методические указания по изучению дисциплины «Театральная педагогика». - Саратов, 2011. - 15 с.

6. Шпет, Г.Г. Театр как искусство [Электронный ресурс]. - Москва : "Лань", 2014. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_id=51577

7. Якушева, С.Д. Основы педагогического мастерства. - М., 2010.

8. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Сценическая педагогика»

Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

Методы и средства организации образовательного процесса, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- самостоятельная работа.

Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практическое занятие.

1. *Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся* опираются на проблемное обучение, коллективное взаимообучение, организационно-деятельностную игру, разбор конкретных ситуаций.

Методы: сценического действия, действенного анализа, поисковый метод.

Среди них выделяются: игровые технологии, имитационные технологии, деятельностные технологии, технология критического мышления.

2. *Технологии индивидуальной работы, нового информационного обучения.* Данные варианты технологий используются при реализации следующих видов самостоятельной учебной работы студентов:

- изучение литературных источников, архивных материалов;
- работа с интернет-источниками;
- подбор иллюстративного материала;
- подготовка презентаций;
- натурное обследование, фотофиксация;
- составление картотеки;
- выполнение контрольных работ, творческих заданий.

3. *Технологии современного проектного обучения.*

Технология разработки учебного проекта рассматривается как система обучения, дающая возможность приобретать знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических заданий - проектов: а) работа с литературой и интернет-источниками, подбор иллюстративного материала, подготовка кратких сообщений; б) написание аннотаций, рефератов, творческих работ; в) подготовка докладов, презентаций; г) написание курсовых работ; д) выполнение выпускной квалификационной работы.

Работа по предложенному плану:

- создает условия, позволяющие студентам самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников для решения научно и практически значимых проблем;
- применять приобретенные знания для решения познавательных и практических задач, понимания социальной и личностной значимости учебной деятельности и ее результатов;
- развивать исследовательские умения (выявление проблем, построение гипотез, сбор и обработка информации, разработка и проведение эксперимента, интерпретация результатов исследования и т.п.);

- развивать системное мышление в процессе определения цели проектного задания, планирования работы, реализации проекта, оформления результатов, общественной презентации экспертизы проекта на семинарских занятиях в соответствии с заданными критериями, обсуждения процесса и итогов работы, групповых и личностных достижений.

В рамках учебного курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов.

4. Мастер-класс как педагогическая технология.

Идея мастер-класса заимствована из педагогической практики музыкантов и художников и состоит в том, что признанный мастер демонстрирует свои уникальные приемы работы (например, работа с куклами) широкому кругу подготовленных слушателей или зрителей. В отличие от премьерных спектаклей студенты имеют возможность увидеть процесс создания уникального представления, на какое-то время стать учениками признанного мастера, поучаствовать при обсуждении идеи спектакля, общей концепции развития роли и т.д., что в реальной повседневной жизни удастся лишь немногим. «Сорежиссерами» могут быть как педагоги, так и учащиеся, поскольку мастер-класс позволяет увидеть и работу над конкретным материалом, и более общие принципы и подходы творческой деятельности.

Перенос идеи мастер-класса в рамки семинарских занятий по театральной педагогике не случаен, связан с тем, что в настоящее время границы различных областей деятельности - культурной, научной, педагогической и др., - становятся гибкими, преодолимыми.

Происходит взаимопроникновение идей, и технологий, приемов работы. В этой связи мастер-класс позволяет:

- выявить новый подход к обучению, ломающий устоявшиеся стереотипы;
- освоить участникам новые формы, методы и технологии работы по организации студийного процесса;
- поддерживать атмосферу диалога и интерактивности;
- решать проблемные задачи через обсуждение различных концепций;
- включать студентов в активную творческую деятельность;
- организовать самостоятельную работу обучающихся в малых группах.

Основные преимущества мастер-класса определяются уникальным сочетанием индивидуальной работы, приобретения и закрепления практических знаний и навыков, гибкости во времени.

Применительно к театрально-педагогической деятельности, мастер-

класс может быть охарактеризован как:

- способ передачи опыта организации студийного процесса;
- уникальный авторский жест, который претендует на универсальность;
- своеобразное научение «сорежиссированию»;
- со-действие, взаимо-действие, со-чувствие, со-бытие в пространстве коммуникации между студентами и участниками спектакля.

9. Методические рекомендации студенту по освоению дисциплины «Сценическая педагогика»

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

В процессе обучения используются, как теоретические формы занятий (лекции), так и практические (семинары, деловые игры, диспуты, тренинги, решение проблемных ситуаций, подготовка рефератов и докладов). Практикуется посещение репетиций театральных коллективов и открытых занятий педагогов кафедры, спектаклей профессиональных и любительских театров; проводится анализ их деятельности, изучается опыт мастеров студийной сцены, известных театральных педагогов, используются видеоматериалы.

Самостоятельная работа

Тема 1 – 3. Задание: Законспектировать (М.А. Карпушкин «Театральная педагогика: теория, методика, практика», Л.В. Цукасова, Л.А. Волков «Театральная педагогика», А.М. Ершова «Театральная педагогика», А. Буров «Режиссура и педагогика» и др.). Раскрытие темы - 10 баллов, наличие выводов - 5 баллов, логичность и последовательность изложения материала - 5 баллов (итого 20 баллов).

Тема практического занятия: Тренинг как средство развития способностей актера

1. Психофизическое развитие актера с помощью тренинга.
2. Организационно - педагогические принципы тренинговой работы.
3. Композиция тренинга.

Задание:

Составьте комплекс тренинговых упражнений, развивающих элементы актерской техники для актеров, которым предстоит участвовать в постановке детской сказки;

- подростковой студенческой группы, где девушки и ребята поссорились между собой;
- детской театральной группы (9-10 лет), отдыхающей в летнем заго-

родном лагере.

Обоснуйте построение тренинга. Какие технические средства, атрибуты потребуются для его проведения?

Тема практического занятия: Воспитательный потенциал игры

Вопросы:

1. Игра как основная форма деятельности в театральном коллективе.
2. Социально - психологический и воспитательный феномен игры.
3. Игра как метод вовлечения самодеятельного актера в творческую деятельность и стимулирования его творческой активности.
4. Диагностическая и обучающая функция игры.
5. Игра как школа общения.
6. Психотерапевтическая функция игры.
7. Составьте творческий «портрет» театрального коллектива на основе анализа его репертуара.

Какие факторы влияют на выбор драматургии для постановки?

1. Разработайте рекомендации по организации подготовительного этапа работы режиссера и театрального коллектива над пьесой.
2. В чем состоит специфика работы с исполнителями в детском театре?
3. Как влияют на развитие театрального коллектива фестивали и конкурсы?
4. Изучите Положение одного из фестивалей любительского театрального искусства. Внесите свои поправки и предложения.

Виды самостоятельной работы

- работа с педагогической, психологической, театроведческой литературой;
- использование тренингов для развития дикции, фонационного дыхания;

Вопросы для самопроверки

1. Какое место занимает театральная педагогика в подготовке режиссера любительского театра?
2. Какими знаниями и психологическими свойствами должен обладать режиссера любительского театра?
3. Дайте определение понятия «педагогический процесс».
4. Перечислите методы диагностирования социально-

психологической структуры коллектива.

5. Охарактеризуйте цели, задачи, содержание, формы и методы педагогического процесса

6. Каковы психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и создания художественных произведений участниками театральных коллективов?

7. Перечислите современные методы арт-терапии.

8. Назовите основные принципы отбора репертуара театрального самодеятельного коллектива.

9. Дайте характеристику основных направлений развития театральных коллективов в России XIX - начала XX века.

10. Назовите предмет и задачи театральной педагогики.

11. В чем заключается творческая работа членов театрального самодеятельного коллектива?

12. Дайте характеристику постановкам авангардного направления.

13. Дайте характеристику постановкам пьес театра абсурда.

14. Дайте характеристику постановкам хеппенингов. 15. Дайте характеристику постановкам инсталляций. 16. В чем заключается специфика создания и организации самодеятельного театрализованного концерта.

Вопросы к зачету:

1. Принципы и функции театральной педагогики.
2. Основные категории театральной педагогики.
3. Педагогический потенциал театра.
4. Требования, предъявляемые к театральному педагогу.
5. Предмет и задачи театральной педагогики как одной из отраслей современной педагогической науки.
6. Междисциплинарный характер театральной педагогики.
7. Актерские школы в истории мировой театральной культуры.
8. Организация первой школы для подготовки русских артистов (1673г).
9. А.П. Сумароков, И.А. Дмитриевский, Н.И. Гнедич и их вклад в становление театральной педагогики.
10. М.С. Щепкин - теоретик театра и учитель актеров, его идейно-эстетические принципы и творческие открытия.
11. Истоки системы К.С. Станиславского.
12. И.В. Самарин, Г.Н. Федотова, А.П. Ленский, А.И. Южин-Сумбатов - продолжатели традиций М.С. Щепкина в актерском искусстве и театральной педагогике.
13. Любительские театральные кружки и студии в России XIX - начала XX

- века, формы руководства ими.
14. Система К.С. Станиславского - основа современной отечественной театральной школы. Цели, принципы, компоненты системы.
 15. Ученики и последователи К.С. Станиславского (Л.А. Сулержицкий, Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, М.О. Кнебель, А.Д. Попов).
 16. Развитие театральных коллективов (художественной самодеятельности) в СССР (до начала 1990-х годов).
 17. Развитие театральных коллективов (художественной самодеятельности) в Российской Федерации (с 1990-х годов до настоящего времени).
 18. Театральные вузы России. Преемственность и творческий педагогический поиск в современном театральном образовании.
 19. Методы диагностики художественной культуры и творческих способностей личности.

Вопросы к экзамену:

20. Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и создания художественных произведений участниками театральных коллективов.
21. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии ит.д.)
22. Принципы отбора репертуара.
23. Единство духовно-этического воспитания и профессионального обучения - основа целостного формирования актера.
24. Критерии актерской одаренности.
25. Содержание воспитания и самовоспитания актера.
26. Принципы и методы артистического воспитания.
27. Цели, структура и содержание процесса обучения актера.
28. Этапы профессионального обучения.
29. Элементы актерской техники.
30. Методы, формы и средства обучения артиста.
31. Психофизический тренинг и этюд в творчестве актера.
32. Сотворчество театрального педагога и учащегося в процессе его подготовки.
33. Содержание театрального образования за рубежом.
34. Специфические черты любительского творчества.
35. Взаимосвязь любительского и профессионального театрального искусства. Сравнительный анализ.
36. Виды и формы любительского театрального творчества.
37. История и этапы студийного движения в XX - XXI веках.

38. Театральная студия как школа творческого развития личности.
39. Этические принципы работы театральной студии. Роль личности руководителя.
40. Педагогическое наследие К.С. Станиславского.
41. Педагогическое наследие В.И. Немировича-Данченко.
42. Педагогическое наследие Е.Б. Вахтангова.
43. Педагогическое наследие Л. А. Сулержицкого в организации студийного движения.
44. Педагогическое наследие В.Э. Мейерхольда.
45. Педагогический процесс в театральном коллективе. Сущность и структура педагогического процесса в театральном коллективе. Цели, задачи, содержание, формы и методы педагогического процесса.
46. Классификация театральных коллективов.
47. Диагностики социально-психологической структуры коллектива, социометрия.
48. Методы руководства межличностным общением в коллективе народного художественного творчества.
49. Театральный лидер, его художественная и педагогическая компетенции, авторитет.
50. Педагогика как составная часть режиссуры в любительском и профессиональном театре.
51. Формирование и развитие творческой личности исполнителя в процессе создания спектакля.
52. Эволюция взглядов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко на режиссерское творчество.
53. Учебно-воспитательная и просветительская деятельность.
54. Игровые формы обучения и воспитания.
55. Труд и самообслуживание в театральном коллективе.
56. Педагогическая функция репертуара.
57. Особенности и приемы работы с актером-любителем в процессе постановки спектакля.
58. Виды и формы тренинговой работы в театральном коллективе. Методика проектирования и проведения тренинга.
59. О роли личности в творческом коллективе.
60. Подготовительный этап работы режиссера и коллектива. Распределение ролей.
61. Особенности методики репетиционного процесса в любительском театральном коллективе.
62. Методика развития игровых навыков.

63.Методика работы над ролью в любительском театре.

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Сценическая педагогика»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиамаериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.