

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.В.Ф.Д1 ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТУДИЙНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

по направлению подготовки (специальности)
52.05.01 «Актерское искусство»
(программа подготовки: специалитет)

Специализация:
«Артист драматического театра и кино»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – очная
нормативный срок обучения – 4 года

Рабочая программа дисциплины «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Литвинова О.А., преподаватель отделения Актерское искусство и театральное творчество ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, заслуженный работник культуры РФ.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины.....	5
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	6
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	7
1.1.8. Объем дисциплины	7
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	8
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	8
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	9
1.3. Список основной и дополнительной литературы	13
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	14
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	17
3. Методические указания для студентов	20
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса».....	20

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины - профессиональное развитие специалиста в контексте актуализации использования театральных технологий в образовательном процессе.

Задачи дисциплины:

- развитие творческого потенциала будущего руководителя творческого коллектива на основе овладения элементами творческого самочувствия и технологии эффективного взаимодействия;
- формирование навыков создания содержательной творческой образовательной среды на основе принципов театральной педагогики;
- раскрытие роли и места театральной педагогики в реализации художественно-педагогического потенциала студийного театра в обогащении коммуникативных качеств, приобретении опыта «искусства общения»;
- формирование представлений об особенностях творческих индивидуальностей крупнейших писателей, о системе жанров и стилевых направлений на различных этапах литературного процесса;
- развитие педагогической техники управления и руководства творческим коллективом.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.Б.Ф.Д1 «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса» является факультативной дисциплиной подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 52.05.01 «Актерское искусство», специализации «Артист драматического театра и кино».

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.

Дисциплина «Театральная педагогика и организация студийного процесса» логически связана с теоретическими дисциплинами «Психология и педагогика», «История русского театра», «Основы режиссуры».

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующей педагогической компетенции:

- способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях (ПКО-6).

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

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- методы театральной педагогики и организации студийного театрального процесса (ПКО-6);

уметь:

- осуществить подготовку и проведение учебных занятий в области актерского искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин (ПКО-6);

владеть:

- наиболее эффективными методами, формами и средствами обучения, навыками использования аналитического подхода к художественному тексту и его интерпретации в актёрском искусстве (ПКО-6).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенции	Этапы формирования	Наименование индикаторов достижения компетенции
Общекультурные компетенции		
ПКО-6 Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях	5 семестр	Знает: – методы театральной педагогики и организации студийного театрального процесса Умеет: - осуществить подготовку и проведение учебных занятий в области актерского искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин Владеет: - наиболее эффективными методами, формами и средствами обучения,

		навыками использования аналитического подхода к художественному тексту и его интерпретации в актёрском искусстве
--	--	--

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия, необходимые для реализации дисциплины:

- театрально-концертный зал на 138 мест (светоосветительное оборудование, пульт управления световыми приборами, одежда сцены, экран проекторный, зеркало, колонки, фортепиано);
- учебная аудитория для индивидуальных, мелкогрупповых и практических занятий (стулья, стол, театральные кресла, зеркало, шкаф книжный, доска магнитная);
- библиотека, читальный зал;
- видеотека;

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса» 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.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

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 КонсультантПлюс

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

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, общий объем часов 108, в том числе:

- лекции – 30 часов;
- самостоятельная работа – 78 часов.

Итого: аудиторная работа – 30 часов: 30 часов – групповые занятия.

Время изучения дисциплины – 5 семестр.

Форма промежуточного контроля: зачет. Семестр – 5.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Название темы	Семестр	Всего часов						
			Всего	Аудиторные занятия – из них					Самостоятельная работа
				Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Семинарские, практические занятия	Индивидуальные занятия	Формы контроля	
1	Категории и основы театральной педагогики	5	10	4				Проверка конспекта	6
2	История и традиции театральной педагогики	5	6	2				Проверка конспекта	4
3	Процесс воспитания и обучения актёра	5	8	2				Проверка конспекта	6
4	Театральная студия как школа воспитания личности	5	6	2				Проверка конспекта	4
5	Методика и этапы создания студийного театрального коллектива	5	26	8				Проверка конспекта	18
6	Виды и формы деятельности в студийном театральном коллективе	5	20	4				Проверка конспекта	16
7	Работа над спектаклем в любительском театральном коллективе	5	32	8				Проверка конспекта	24
	Форма контроля	5						Зачёт	
	Всего		108	30					78
	Итого:		108	30					78

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Категории и основы театральной педагогики

Предмет, цель и задачи курса. Роль курса в профессиональной подготовке руководителей коллективов народного художественного творчества (любительских, самодеятельных коллективов). Объем, структура, основные источники изучения дисциплины.

Театральная педагогика предполагает такую систему взаимоотношений, где осознанность каждого действия выстраивается в атмосфере свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и притяжения. Уче-

ник 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.

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 педагогией, психологией, арт-терапией, социально-культурной деятельностью и др. Педагогический потенциал 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 театральной 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.

Актёрские 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.

Тема 4. Театральная студия как школа воспитания личности

В настоящее время различают такие виды театральных студий как профессиональная театр – студия, театр – студии для детей, любительские теат-

ральные студии. Любительский театр – выражение национальной духовной потребности. Специфические черты любительского творчества. Взаимосвязь любительского и профессионального театрального искусства. Разнообразие видов и форм любительского театрального творчества.

Студийность как специфическая форма жизнедеятельности театрального коллектива. Основные признаки студийности. Родоначальники студийного движения – К.С. Станиславский, Л.А. Сулержицкий, Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд. Станиславский и его единомышленники создавали свою студию как лабораторию для разработки принципиально новой, актерской, театральной школы. Этика К.С. Станиславского.

Этапы студийного движения. Обновление творческого процесса в профессиональном театре с помощью студии.

Существующие сегодня в России, самые знаменитые, имеющие статус престижного актерского образования, профессиональные школы-студии: школа-студия МХАТ, театр-студия им. В.И. Немировича-Данченко, театр-студия О. Табакова.

Студия как своеобразная педагогическая система. Этические принципы студийности. Сущность студийного метода: единство учения и творчества, нравственного и профессионального становления личности. Театральная студия – среда для гармоничного, целостного формирования личности. Уровни творческого поведения: жизнь, студия, роль.

Понятие «педагогический процесс». Педагогический процесс в театральном коллективе. Сущность и структура педагогического процесса в театральном коллективе. Цели, задачи, содержание, формы и методы педагогического процесса. Методы диагностики духовно-нравственной культуры личности участника.

Тема 5. Методика и этапы создания студийного театрального коллектива

Коллектив, его признаки, структура, условия формирования. Социокультурное моделирование театрального студийного коллектива. Художественная программа театральной студии – идейная, эстетическая и нравственная. Набор в студию. Применение идей и методов А.С. Макаренко в коллективной театральной деятельности.

Этапы становления студийного театра. Методические приемы организации новой театральной студии и внедрение студийности в традиционно организованные системы. Организационно-педагогические принципы и методы деятельности руководителя театральной студии в процессе ее развития.

Методика организации самоуправления в театральном коллективе. Партнерские отношения руководителя и участников студии. Совет студии как орган самоуправления. Традиции и их значение в жизни театра-студии. Нормативная документация; план и программа работы коллектива.

Требования к профессиональным и личностным качествам современного руководителя коллектива народного художественного творчества.

Е.Б. Вахтангов считал, что задача всякой театральной школы должна за-

ключаться не в том, чтобы выпускать на театральный рынок одиночек-актеров, а в том, чтобы выпускать группы актеров, т.е. подготовленные коллективы, с тем, чтобы каждый такой выпущенный школой коллектив мог образовать из себя труппу и обслуживать любой театр.

Театральная студия как школа воспитания творческой личности. Уровни творческого поведения: жизнь, студия, роль. Этические принципы организации студийного творческого процесса. Спектакль как выражение внутреннего опыта коллектива. Разнообразие форм и методов работы с любительским творческим коллективом.

Тема 6. Виды и формы деятельности в студийном театральном коллективе

Разнообразие интересов, мотивов, потребностей участников театральной самодеятельности. Театральное студийное творчество как полифункциональное явление.

Понятие о видах и формах деятельности. Целенаправленность, системность и комплексность в организации всех видов и форм работы. Учет интересов участников театрального коллектива.

Художественно-творческая деятельность – основа жизни театральной студии. Концертная и гастрольная деятельность. Учебно-воспитательная и просветительская деятельность. Игровые формы обучения и воспитания. Профориентационная работа. Труд и самообслуживание в театральном коллективе. Организация совместного отдыха и праздников. Участие в социокультурной жизни города, области. Формы сотрудничества театральной студии с другими творческими коллективами, учреждениями и организациями.

Тема 7. Работа над спектаклем в любительском театральном коллективе

Репертуар театрального коллектива и принципы его формирования. Проблемы создания репертуарной линии театра. Педагогическая функция репертуара. Особенности зрительской аудитории любительского театра.

Подготовительный этап работы режиссера и коллектива. Распределение ролей. Методы вовлечения исполнителей в творческий процесс. Спектакль как выражение внутреннего опыта коллектива. Специфика работы с актером-любителем. Приемы репетирования. Организация учебно-творческого процесса во время подготовки спектакля. Методика развития игровых навыков. Методика работы над ролью в любительском театре.

Оформление спектакля. Планирование и организация подготовки спектакля и его проката. Фестивали и конкурсы театрального творчества.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Грачева, Л.В. Психотехника актера. – СПб.: Изд-во «Лань»; Изд-во «Планета музыки», 2015. – 384с.: илл.

2. Карпушкин, М. А. Уроки Мастера: Конспекты по театральной педагогике А. А. Гончарова \ М.А. Карпушкин. – М.: Изд-во «ГИТИС», 2005. – 216 с., илл.
3. Карпушкин, М.А. Театральная педагогика: теория, методика, практика. М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2017. – 460 с.
4. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли \ М.О. Кнебель. – М.: ГИТИС, 2010. – 576 с.
5. Литвинова, О.А. Мастерство режиссера. Основы режиссуры: курс лекций. – Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2018. – 300 с.
6. Петров, В.А. Развитие творческого потенциала личности в театральной педагогике: учеб. пособие / В.А. Петров; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2005. – 94 с.

Дополнительная литература

1. Каргин, А. С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе: учеб. пособие для вузов культуры и искусств. – Москва: Просвещение, 1984. -224 с.
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество / А.С.Каргин. – Москва : 1988, [s. a.]. – 272с.

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети

Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

Руко́нт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – 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/>

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)

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

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

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

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

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.

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

1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса»

Курс нацелен на изучение театральной педагогики и организации студийного театрального процесса.

Курс предполагает лекционные занятия с применением интерактивных методов.

Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем теоретического материала курса в такой форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами.

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- проблемное обучение, технология диалогового обучения и развитие критического мышления;
- интерактивные технологии;
- информационно–коммуникационные технологии и герменевтические методы.

Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно–иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примером формы учебных занятий с использованием традиционных технологий является информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.

Пример формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения – проблемная лекция, предполагающая изложение материала с постановкой проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект–субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно–ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- учебная дискуссия: коллективное обсуждение какого-либо вопроса, упорядоченный и целенаправленный обмен своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблем,
- эвристическая беседа: решение конкретной задачи, которую нужно решить «здесь и сейчас», при выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

Информационно–коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно–коммуникационных технологий:

- лекция–визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио– и видеоматериалов);

- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно-методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;
- консультирование студентов с использованием электронной почты;
- использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

- интерактивные методы обучения;
- методы проблемного обучения;
- исследовательские методы.

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, необходимо применять и интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются методы дискуссии, эвристической беседы.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении анализа литературных произведений.

В организации дискуссии важен постоянный контроль со стороны преподавателя за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло.

Во время дискуссии формируются навыки культуры мышления, способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять, если студенты уже имеют некоторые знания в области истории литературы и их нужно вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, что обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и сейчас», в процессе выполнения анализа. При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*. Основной особенностью исследовательских методов является достижение нового знания, которое студент достиг самостоятельно, благодаря чему оно приобретает для студента большую субъективную значимость. Исследовательские методы могут быть задействованы при подготовке студентов докладов на предложенные темы.

3 Методические указания студентам по освоению дисциплины «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса»

Успешное усвоение дисциплины «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса» требует систематической самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изучение художественной и учебной литературы, указанной в программе. Используемые формы работы: устные ответы на вопросы, доклады и контрольная работа по указанным примерным темам.

Ниже представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

Этот материал дает студентам конечный целевой ориентир в освоении дисциплины и поможет рационально построить самостоятельную работу.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса»

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.

Медиа материалы 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.