Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 05.05.2022 09:14:55
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УМР
_____ Л. П. Филатова
«____»_____2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	«Музыкальное искусство и театральное искусство»
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил
2019

Рабочая программа дисциплины «Теория и методика обучения театральному искусству». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2019. – 28 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н. А. В. Миронов

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.культ-и А. Н. Садриева

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 17 мая 2019 г., протокол № 9

Зав. кафедрой Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 24 мая 2019 г. № 7.

Председатель МК ФХО А. В. Миронов

Программа утверждена решением Ученого совета факультета художественного образования от 4.06.2019 г. № 9.

И. о. декана ФХО И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019.
© Миронов Алексей Владимирович, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины……. 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…… 4
3. Результаты освоения дисциплины……. 5
4. Структура и содержание дисциплины……... 7
   4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы……... 7
   4.2. Учебно-тематический план…….. 8
   4.3. Содержание дисциплины…….. 10
5. Образовательные технологии…… 20
6. Учебно-методическое обеспечение……..... 20
   6.1. Организация самостоятельной работы студентов……. 20
   6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации……. 23
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение……. 26
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины……..... 29

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. **Целью** дисциплины «Теория и методика обучения театральному искусству» является формирование профессиональных компетенций студентов в области методики преподавания актерского мастерства.

1.2. **Задачи:**

Формирование системы знаний:

– об основных принципах, методах и приемах воспитания специальных навыков обучающихся;

– особенностях игровых приемов в преподавании актерского мастерства и сценической речи;

– организации и планировании учебно-образовательного процесса по специальным дисциплинам в детском творческом коллективе;

– методах диагностики творческих способностей и особенностей детей;

– назначении учреждений дополнительного образования по закону РФ об образовании.

Развитие умений:

– составлять различные виды тренингов на развитие специальных навыков;

– планировать уроки;

– проводить уроки по специальным дисциплинам в детских театральных коллективах (первоначальные навыки);

– пользоваться основными методами и приемами в работе с детьми по развитию специальных навыков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Теория и методика обучения театральному искусству» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Музыкальное искусство и театральное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина включена в Методический модуль обязательной части рабочего учебного плана. Ее изучение логически связано с освоением психологии (Общая и социальная психология, Возрастная и педагогическая психология), педагогики (Педагогика, Теория воспитания и обучения). Освоение методики обучения актерскому мастерству ведется с опорой на знания по теории и истории развития русского театра, накопленные студентами в ходе изучения дисциплин «История классической драматургии», «История и теория театра», исполнительские умения, приобретенные в процессе занятий по дисциплинам «Актерское мастерство» и «Сценическая речь». Междисциплинарные связи дисциплины «Теория и методика обучения театральному искусству» устанавливаются с дисциплинами «Основы постановочной работы», «Практикум по организации любительского театра», «Исследовательская деятельность в предметной области». Знания, умения и навыки, усвоенные в курсе «Теория и методика обучения театральному искусству», являются базовыми для Педагогической практики и Культурно-просветительской практики.

Программа состоит из 2 частей:

Первая часть включает в себя основные принципы, методы и приемы воспитания специальных навыков, особенности работы с детьми над их воспитанием в учебно-образовательном процессе.

Вторая часть «Общие методические вопросы преподавания театральных дисциплин» знакомит с особенностями структуры урока специальных дисциплин; планирование урока; методами диагностики творческих способностей. Программа предусматривает в этой части и анализ образовательных программ по театральным дисциплинам отдельных российских учреждений дополнительного образования детей.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и применения современных образовательных технологий.

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы.

Индикаторы достижения компетенций

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	ИУК 6.1. Знает основные закономерности становления и развития личности
		ИУК 6.2. Умеет применять знания о своих ресурсах (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для успешной работы
		ИУК 6.3. Планирует свою деятельность с учетом условий, средств, личностных возможностей; нацелен на дальнейшее саморазвитие и самообразование
Разработка основных и дополнительных образовательных программ	ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием	ИОПК 2.1. Знает принципы разработки основных и дополнительных образовательных программ на основании требований ФГОС и других нормативных документов
		ИОПК 2.2. Умеет анализировать образовательные потребности обучающихся и определять общее содержание и структуру образовательных программ и их компонентов для удовлетворения выявленных потребностей
		ИОПК 2.3. Способен разрабатывать основные и дополнительные образовательные программы с использованием информационно-коммуникационных технологий

	информационно-коммуникационных технологий)	
Совместная и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся	ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов	ИОПК 3.1. Знает основные требования федеральных государственных образовательных стандартов и иных нормативных документов, предъявляемые к организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями
		ИОПК 3.2. Умеет организовать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, применяя технологии инклюзивного образования
		ИОПК 3.3. Подготовлен к взаимодействию с другими специалистами для организации психолого-медико-педагогического консультирования и оказания адресной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями
Контроль и оценка формирования результатов образования	ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	ИОПК 5.1. Знает принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся; методы педагогической диагностики неуспеваемости обучающихся
		ИОПК 5.2. Умеет применять различные методы анализа и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися
		ИОПК 5.3. Применяет методы контроля и оценки образовательных результатов обучающихся; подготовлен к применению специальных технологий и методов, позволяющих выявлять и корректировать трудности в обучении
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в системе основного и дополнительного художественного образования, определяемые ФГОС и иными нормативными документами, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования, формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения театральному искусству
		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу педагога дополнительного образования по театральному искусству, формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; планировать и комплексно при-

		менять различные средства обучения
		ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения театральному искусству в системе дополнительного художественного образования и современными образовательными технологиями
	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении театральному искусству в системе дополнительного художественного образования
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
	ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы	5.1. Знает компоненты образовательной среды и их дидактические возможности; принципы и подходы к организации предметной среды для обучения театральному искусству в системе дополнительного художественного образования
		5.2. Умеет обосновывать и включать этнокультурные объекты в образовательную среду и процесс обучения; использовать возможности социокультурной среды региона в целях достижения результатов обучения
		5.3. Владеет умениями по проектированию элементов предметной среды с учетом возможностей конкретного региона

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	очная
	5, 6, 7, 8, 9 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	**432**
Контактная работа, в том числе:	**152**
Лекции	16 (5) + 16 (6) + 12 (7) + 12 (8) + 12 (9) = 68

Практические занятия	18 (5) + 18 (6) + 16 (7) + 16 (8) + 16 (9) = 84
Самостоятельная работа, в том числе:	**226**
Изучение практического курса	100
Самоподготовка к текущему контролю знаний	90
Выполнение курсовой работы в 9 семестре	36
Подготовка к экзаменам в 8, 9 семестрах	**54**

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		
5 семестр					
Часть 1. Сценическая педагогика К.С. Станиславского в условиях работы с детьми	6	2		4	Работа с учебной литературой
Раздел I. Развитие психофизических качеств и свойств личности					
Тема 1.1. Психофизический тренинг в системе воспитания актера	8	2	2	4	Представление задания в группе
Тема 1.2. Принципы психофизического актерского тренинга	10	2	2	6	Представление задания в группе
Тема 1.3. Методические подходы к построению психофизического тренинга	12	2	4	6	Представление задания в группе
Тема 1.4. Основные методические приемы и формы психофизического тренинга	12	2	4	6	Представление задания в группе
Тема 1.5. Виды актерского тренинга	18	4	6	8	Разработка системы тренинговых заданий
Тема 1.6. Требования к педагогу и участникам тренинга	6	2		4	Представление задания в группе
Итого:	**72**	**16**	**18**	**38**	
6 семестр					
Тема 1.7. Создание этюдов на простые физические действия	18	4	4	10	Представление задания в группе
Тема 1.8. Создание этюдов «ожившие предметы»	18	4	4	10	Представление задания в группе
Тема 1.9. Создание этюдов о животных	18	4	4	10	Представление задания в группе
Тема 1.10. Работа над музыкально-пластическими этюдами	18	4	6	8	Представление задания в группе. Подбор музыкального материала
Итого:	**72**	**16**	**18**	**38**	
7 семестр					
Раздел II. Этапы освоения сценического действия					
Тема 2.1. Освоение действия в реальных условиях и условиях публичности	20	4	4	12	Представление задания в группе
Тема 2.2. Освоение действия в условиях вымысла	16	2	4	10	Представление задания в группе
Тема 2.3. Освоение действия в усло-	16	2	4	10	Представление задания в

виях повторности					группе
Тема 2.4. Освоение действия в условиях вымысла и замысла	20	4	4	12	Представление задания в группе
Итого:	**72**	**12**	**16**	**44**	
8 семестр					
Часть 2. Общие методические вопросы преподавания театральных дисциплин					
Раздел I. Особенности построения учебного процесса в детских театральных образовательных учреждениях					
Тема 1.1. Особенности структуры урока	11	4	2	5	Представление задания в группе
Тема 1.2. Планирование урока	10	2	2	6	Представление задания в группе
Тема 1.3. Структура и содержание урока актерского мастерства	14	2	4	8	Разработка и презентация урока
Тема 1.4. Структура и содержание урока сценической речи	14	2	4	8	Разработка и презентация урока
Тема 1.5. Структура и содержание урока по сценическому движению	14	2	4	8	Разработка и презентация урока
Экзамен	9			9	
Итого:	**72**	**12**	**16**	**35+9**	
9 семестр					
Раздел 2. Диагностика художественных способностей и особенностей ученика					
Тема 2.1. Диагностика художественных особенностей и способностей	43	6	6	31	Представление задания в группе
Раздел 3. Анализ программ ведущих детских театральных образовательных учреждений					
Тема 3.1. Виды современных детских театральных образований	56	6	10	40	Представление задания в группе
Экзамен	45			45	
Итого:	**144**	**12**	**16**	**71+45**	
Всего:	**432**	**68**	**84**	**226+54**	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
Часть 1. Сценическая педагогика К.С. Станиславского в условиях работы с детьми		
Тема 1.1.	Психофизический тренинг в системе воспитания актера	2
Тема 1.2.	Принципы психофизического актерского тренинга	2
Тема 1.3.	Методические подходы к построению психофизического тренинга	2
Тема 1.4.	Основные методические приемы и формы психофизического тренинга	2
Тема 1.5.	Виды актерского тренинга	4
Тема 1.7.	Создание этюдов на простые физические действия	4
Тема 1.8.	Создание этюдов «ожившие предметы»	4
Тема 1.9.	Создание этюдов о животных	4
Тема 1.10.	Работа над музыкально-пластическими этюдами	4

	Тема 2.1. Освоение действия в реальных условиях и условиях публичности	4
	Тема 2.2. Освоение действия в условиях вымысла	2
	Тема 2.3. Освоение действия в условиях повторности	2
	Тема 2.4. Освоение действия в условиях вымысла и замысла	4
Часть 2. Общие методические вопросы преподавания театральных дисциплин		
	Тема 1.1. Особенности структуры урока	
	Тема 1.2. Планирование урока	
	Тема 1.3. Структура и содержание урока актерского мастерства	
	Тема 1.4. Структура и содержание урока сценической речи	
	Тема 1.5. Структура и содержание урока по сценическому движению	
	Тема 2.1. Диагностика художественных особенностей и способностей	
	Тема 3.1. Виды современных детских театральных образований	

4.3. Содержание дисциплины

Часть 1. Сценическая педагогика К.С. Станиславского в детском театральном коллективе

Введение.

Система К.С. Станиславского – целостная программа воспитания художника сцены, подведения его к самостоятельному творчеству. Переведение на язык творческой практики важнейших принципов актерского искусства, определение содержания образования и эффективных методов обучения в театральном искусстве – главные достоинства метода воспитания актера, разработанного Станиславским; знание этих основ – предмета и способов обучения – как возможность для создания своей гибкой, дифференцированной методики обучения в условиях конкретного коллектива, исходя из целей обучения, состава участников, условий проведения учебных занятий; как возможность успешно сочетать общепедагогические и специальные задачи театрального обучения.

Связь логики построения учебного процесса в театральном искусстве с практическим постижением предметной основы сценического искусства – действия.

Логика построения учебного процесса:

1. Развитие психофизических качеств и свойств личности: внимания, воображения, чувство правды и веры, чувства ритма и т.д.

Цель – подготовить ученика к оправданию логики поведения своего героя на сцене, войти в его предлагаемые обстоятельства, поверить и зажить его мыслями, чувствами, хотениями.

Психофизический тренинг как основа развития внутренней психотехники.

Построение и проведение актерского тренинга на основе его принципов, методов и приемов.

2. Постижение законов органического действия на основе системы упражнений, постепенно подводящих ученика к умению целенаправленно, логично и правильно действовать.

Главное и обязательное условие – постижение законов органического действия параллельно с развитием внутренних качеств и свойств личности ученика.

Цель соблюдения этого условия – развитие общей активности, формирование ценностных ориентаций личности; осознание своих собственных качеств и свойств и выработка гибкости в общении и совершенствование арсенала выразительных средств.

3. Действенный анализ пьесы и роли как метод освоения драматургического материала через собственное «я», как эффективная техника создания роли.

Учет возраста участников коллектива при организации учебно-творческого процесса. Установление уровня посильного усвоения при сохранении предложенного К.С. Ста-

ниславским содержания. Соединение освоения сценической грамоты с нравственным воспитанием, с расширением культуры.

Младшая группа – игровой метод.

Средняя и старшая группа – центральное место в учебной работе – наблюдения как пристальное изучение жизни, человека, себя, как удовлетворение потребности духовного развития подростка.

Необходимость установления верно организованных взаимоотношений учащихся в учебно-творческом процессе. Этико-эстетические принципы коллективного труда в творчестве, их значение.

Педагогический процесс в методике Станиславского как процесс совместного творчества.

Самостоятельность, инициатива в поиске решения ученика.

Умение провоцировать ученика к постоянной активности его душевных сил для решения поставленной задачи со стороны педагога.

Раздел I. Развитие психофизических качеств и свойств личности

Тема 1.1. Психофизический тренинг в системе воспитания актера

Метод воспитания актера К.С. Станиславского – основа обучения сценическому искусству. Система К.С. Станиславского – программа, определяющая содержание образования и эффективные методы обучения в театральном искусстве.

Основная линия педагога – руководителя детского коллектива – переведение ситуативной активности в сознательную, в активность делания.

Логика построения учебного процесса – в практическом постижении предметной основы сценического искусства – действия как главного возбудителя сценических переживаний.

Действие, как поступок – единый психофизический процесс.

Начало обучения – в развитии внутренних психофизических качеств и свойств личности: внимания, воображения, чувства правды и веры, чувства ритма и т. п. Роль психотехники – оказание помощи в создании внутреннего сценического самочувствия, сохранение самого себя в условиях сцены. Конечная цель – подготовить актера к оправданию логики поведения своего героя на сцене, войти в его предлагаемые обстоятельства, поверить и зажить его мыслями, чувствами.

Развитие внутренней психотехники – через осуществление психофизического тренинга, комплекса упражнений.

Цели тренинга:

1. Совершенствование пластичности нервной системы, осознанное включение механизмов жизненного действия – механизма восприятия, реакции, механизмов переключения и т.д.

2. Раскрыть все природные возможности ученика, расширить «коэффициент полезного действия» нужных возможностей, ликвидировать ненужные, создать недостающие.

Задачи психофизического тренинга:

1. Развитие органов чувств и совершенствования механизмов восприятия (развитие сенсорной системы).

Восприятие – основной регулятор действия.

2. Совершенствование образной памяти и освоение механизма мышления.

Создание развитых и восприимчивых органов чувств – необходимая ступенька к совершенствованию и «настройке» всей эмоциональной и мыслительной сферы человека.

Восприятия рождает слово, произнесенное или мысленное.

3. Освоение механизма жизненного действия.

Воспринимая окружающий мир, человек находится в постоянном взаимодействии с ним – это и есть жизненное действие.

Задача тренинга – сознательно изучить и освоить жизненные механизмы взаимодействия с окружающим миром.

Конечная цель этого освоения – делать на сцене «каждый раз как в первый раз».

4. Раскрыть и развить творческий потенциал ученика.

Тема 1.2. Принципы психофизического актерского тренинга

Основные принципы тренинга – принципы подлинности действия.

1. «Через сознательную психотехнику артиста к подсознательному творчеству органической природы» (К.С. Станиславский). Сознательное овладение элементами психотехники: внимание, воображение, эмоциональная память, вера, мышечная свобода, отношение и др. – главное и основное условие пробуждение подсознания, диктующее органическое поведение в соответствующих ситуациях.

2. Личностный характер поведения ученика – важное условия тренинга.

Недопустимость совершения действия от имени кого-то в упражнениях тренинга. Выполнение любого действия в упражнениях от «Я».

3. Целенаправленность действия. Действие как органический процесс, направленный на осуществление определенной цели. Преодоление препятствий – необходимые условия, активизирующие действие. Преодоление личностно-значимой цели и активное движение к ее выполнению учеником в любом упражнении – обязательное условие тренинга.

4. Результатность действия. Специфика действия в его конфликтности. Достижение результата любого уровня в преодолении препятствий. Результативность – важный фактор поступательного движения вперед, обеспечивающий подлинность действия.

5. Создание предлагаемых обстоятельств. Предлагаемые обстоятельства – важнейшее условие действия. Зависимость подробной логики действия от детальности предлагаемых обстоятельств. Воссоздание предлагаемых обстоятельств. Воссоздание предлагаемых обстоятельств с помощью воображения. Задача ученика – научиться правильно оценивать воссозданные с помощью воображения предлагаемые обстоятельства упражнения.

6. Действовать здесь, сейчас и впервые. Выполнение простейшего жизненного действия в присутствии зрителей (педагога и своих товарищей-учеников). Действие, осуществляемое на публике в условиях вымысла. Цель упражнений – научиться отвлекаться от зрителей, увлекаясь на сцене конкретным действием, т.е. действовать здесь, сейчас. Повторение действия не повторяясь.

7. От простого к сложному, постепенность. Недопустимость спешки в освоении упражнений. Тщательность проработки каждой ступени, недопустимость пропуска ступени.

8. Посильность, индивидуальный подход. Освоение любого упражнения в соответствии с сегодняшними возможностями ученика. Подбор различных упражнений каждой ступени – элемента для конкретного ученика для получения необходимого результата при освоении конкретного элемента психотехники. Необходимость творить на пределе возможностей и еще чуть-чуть как условия для продвижения вперед.

9. Радостно. Радость – ведущая творческая эмоция. Создание педагогом необходимых условий для радостного, положительного существования ученика в тренинге.

Тема 1.3. Методические подходы к построению психофизического тренинга

Содержание психофизического тренинга – освоение элементов действия: внимание, воображение, мышечная свобода, эмоциональная память, общение и др. Их тесная взаимосвязь.

Методические подходы:

1. Через один, наиболее активный, «разогретый» элемент ко всем остальным с помощью действия. «Через сознательную психотехнику артиста – подсознательное творчество органической природы» (К.С. Станиславский).

2. Комплексное освоение элементов. Зависимость качества подлинности действия от качества освоения всех его элементов. Необходимость включения в тренинг упражнений, осваивающих и совершенствующих все элементы творческого самочувствия. Необходимость контроля за качеством включения предыдущих освоенных элементов при изучении и освоении нового.

3. Совершенствование элементов действия по «спирали». Периодическое возвращение к уже пройденному материалу, но уже на новом, более высоком уровне.

4. Ход обучения «концентрическими кругами». Положение о примате физического действия, от практики – к теории. Подкрепление практики теорией. Взаимосвязь практики и теории.

5. Смена напряжения. Чередования упражнений, включающих в работу душевную сферу, умственную деятельность, и упражнений двигательного характера. Соблюдение темпо-ритма в тренинге.

6. От точки – к животным, предметам, к людям (этюды на общение, спектакль). Развитие из точки. Цель – самому вырастить из себя нечто новое, как путь подсознательного творчества, отпустить себя на волю своего подсознания. Подчинение природе, творящей в актере, в любом упражнении, при полной свободе и радости бытия.

Развитие артистической смелости, сценической наивности в упражнениях по типу «животные, игрушки, предметы».

Наивность – свойство непосредственно, без рассуждения воспринимать впечатления и жить ими.

Через развитие сценической наивности и артистической смелости развить чувство веры в сценическую обстановку и подготовить психофизический аппарат к работе в условиях предлагаемых обстоятельств этюда, пьесы.

Тема 1.4. Основные методические приемы и формы психофизического тренинга

Зависимость выбора приемов и форм работы от состава групп, возраста, уровня подготовки учеников.

1. «Хлопок» – момент установки психофизического аппарата на выполнение упражнения. Цель приема – развитие собранности сосредоточенности в выполнении упражнения.

2. Прием «игры».

Сходство искусства и игры. Корень истинного искусства – в игре с детской верой и увлеченностью, непосредственностью восприятия придуманных обстоятельств. «Вот, когда вы дойдете в искусстве до правды и веры детей в игре, тогда сможете стать великими артистами» (К.С. Станиславский).

Игровой характер упражнений на элементы действия. Включение в тренинг театральных игр. Обязательность игрового приема в работе с детьми. Игра как средство организации учебных занятий по основам театрального искусства с детьми младшего школьного возраста.

Цель приема:

–раскрепощение психофизического аппарата;

–возбуждение увлечение и положительных эмоций;

–возможность убрать рациональное начало.

3. Включение упражнений с воображаемыми предметами. Цель – развитие воображения, концентрирование внимания, воспитание чувства правды, веры и воспитание чувства движения к цели в событии.

4. Творческие задания – важная составляющая психофизического тренинга. Воплощение учениками собственного замысла в живом материале. Присвоение и обогащение своим видением мера и воплощение чужого. Цель – закладывание важного звена театра – драматургии (в любом задании говорить про людей и через людей).

5. Проведение индивидуальных упражнений перед всей группой. Цель – воспитание и развитие смелости (выполнение задания в условиях публичности), подготовка к работе в спектакле на зрителя.

6. Включение всей группы в обсуждение выполнения любого индивидуального задания. Включение учеников в анализ – стимулятор выработки у них самоконтроля. Цель – формирование требовательно-критичного отношения к достигнутым результатам. Соблюдение дружелюбия со стороны участников тренинга.

7. Прием «подсказки». Подбрасывание педагогом углубления предлагаемых обстоятельств во время выполнения упражнения учеником. Цель – развитие импровизационных качеств исполнителя.

8. Выступление ученика в роли ведущего или руководителя в упражнении или при выполнении творческого задания. Цель – воспитание организаторских качеств, способности распознавать подлинное действие от изображения.

Формы проведения тренинга:

– групповая, массовая;
– индивидуально-групповая;
– индивидуальная.

Тема 1.5. Виды актерского тренинга

1. «Тренинг самонаблюдения» (К.С. Станиславский). Цель – наладить непрерывное подсознательное, автоматическое самонаблюдение за недостатками в творческом самочувствии (недостаточно активное действие, ленивое воображение, малозаразительное общение).

Формы: плакаты с заданиями на несколько дней; плакаты с выпиской глаголов «действия» и глаголов «чувства».

Сроки: весь период обучения.

2. Второй вид «настройка». Две разновидности «настройки»:

– Перед началом репетиции или спектакля. Массовый характер «настройки». Цель – разогреть, «размассировать» творческий аппарат актера, что необходимо для начала репетиции или спектакля. Конец тренинга – общий этюд на предлагаемые обстоятельства спектакля.

– Как составная часть урока актерского мастерства:

«туалет актера» (З.Я. Корогодский) (приведение класса в порядок, организация творческого полукруга, включение мышечного внимания и органов восприятия);

проведение тренинга для создания творческого самочувствия, с выполнением в заключение творческого задания всей группой. Цель – подготовить творческое самочувствие, необходимое для проведения последующей части урока. Формы – групповая и индивидуальная.

3. Третий вид – актерская зарядка. Индивидуальный характер актерской зарядки.

Содержание:

– в ежедневной домашней отработке необходимых умений по индивидуальному плану;

– актерская индивидуальная зарядка перед спектаклем для массирования всех элементов творческого самочувствия.

Тема 1.6. Требования к педагогу и участникам тренинга

Требования к педагогу:

Личность педагога – решающее звено в успехе тренинга.

Честность, справедливость, открытость педагога, обладающего огромной энергией. Учет своих сил – важное условие. Умение создать на площадке доброжелательную творческую атмосферу, атмосферу радости.

Усталые, но довольные – определение состояния участников удачного прошедшего занятия.

Воспитание в себе терпения и терпимости к слабостям и несовершенству ученика.

Воспитание в себе умения не вмешиваться без нужды в действия учеников, предоставлять им возможность проявить себя, самостоятельность в решении поставленных творческих задач.

Умение держать ситуацию под контролем.

Основной инструмент педагога, ведущего тренинг, поощрение и создание условий предлагаемых обстоятельств. Умение их варьировать и менять для получения необходимого результата от ученика. Умение четко и кратко объяснить цель и содержание упражнения, задачу ученика в нем обязанность педагога – следить за тем, чтобы во время выполнения упражнения не было бездействующих.

Требования к участникам тренинга:

–можно все, нельзя бездействовать;

–тратиться по честному, действовать на пределе своих физических возможностей для открытия в себе новых возможностей;

–не допускать агрессии, насмешек, осуждения в адрес несправившихся с заданием.

Атмосфера доброжелательности, взаимоподдержки – важное условие тренинга.

Тема 1.7. Создание этюдов на простые физические действия

Развитие элементов органического действия актера:

- тренировка и развитие внимания;
- развитие наблюдательности;
- работа с воображением и фантазией (искусство представления, вымысла и домысла);
- тренировка памяти в работе со знакомыми предметами и действиями с ними.

Работа с воображаемыми предметами. Психофизические основы действия. Навыки органического поведения, чувство веры в предлагаемые обстоятельства на сценической площадке.

Выработка навыка «владения действием» не только как умения физически перемещаться, но и как внутренней психической потребности осуществления своего намерения, называемого единым психофизическим процессом.

Зависимость точности физических ощущений и действий от «видения на внутреннем экране». «Бессознательность» действия с воображаемым предметом, накопленная память правды физических действий, физических ощущений – правда, органика сценического поведения.

Тема 1.8. Создание этюдов «ожившие предметы»

Воображение как процесс рождения всевозможных комбинаций нового в целенаправленном творческом процессе. Развитие воображения, фантазии, эмоциональной памяти, тактильных ощущений, физических ощущений, меняющегося физического самочувствия как элементы психотренинга, внутренней и внешней техники.

Наблюдения как база в развитии многоплоскостного творческого внимания: зрительного, слухового, пластического, психофизического.

«Ожившие предметы» – маленькие этюдные зарисовки, развивающие фантазию, пластическую свободу, воображение.

Разработка этюдов «Живой предмет». Звуковое подражание, имитация, воображение, пластика – первый шаг в подготовке к этюдам «я в предлагаемых обстоятельствах в образе».

Тема 1.9. Создание этюдов о животных

От простого рассказа о животном (птице, насекомом…) к естественной попытке передать в пластике особенности поведения объекта своего наблюдения. Маленькие зарисовки с включением сочинительства.

Типы поведения и пластического характера образа животного. Образ жизни и сфера интересов образа. Порядок событий, настроений и реакций.

Тема 1.10. Работа над музыкально-пластическими этюдами

Музыка и образные ощущения. Музыкальные картинки и истории.

Язык жеста, тела – движение образа. Ракурсы тела как язык мыслей и ощущений. Жестовая работа с зеркалом.

Сиюминутная, импульсивная импровизация, рожденная заданным жестом, позой, словом, атмосферой, темпо-ритмом, аккордом, прикосновением – тренинг элементов внутренней и внешней техники.

Раздел II. Этапы освоения сценического действия

Тема 2.1. Освоение действия в реальных условиях и условиях публичности

Освоение несложного жизненного действия в реальных условиях и условиях публичности. Цель – научиться отвлекаться от зрителей (педагога и своих товарищей-учеников), увлекаясь конкретным действием («публичное одиночество»). Освоение на материале упражнений тренинга на развитие органов восприятия.

Тема 2.2. Освоение действия в условиях вымысла

Основные действия в условиях вымысла.

1. Упражнение на целесообразность, логичность и правдивость действия в условиях вымысла здесь, сейчас, в несложных предлагаемых обстоятельствах с определением цели:

–умение оправдывать свое поведение той или иной нафантазированной причиной (предлагаемыми обстоятельствами). Передвинул стул – зачем? и т.д.

–изменение характера действия в связи с изменением предлагаемых обстоятельств: быстро открыть дверь… (зачем?); переходить через речку по бревну, мостику, вброд и т.д.

–изменение одного и того же действия под влиянием различных по характеру событий: войти в комнату, получив «отлично» по предмету, получив «двойку» и т.д.

2. Введение препятствия: рисую, сломался карандаш… («если бы»).

Усложнение обстоятельств: оценка – быстрый эмоциональный отклик. Сел на пень, оказался муравейник.

Тема 2.3. Освоение действия в условиях повторности

Действие в условиях повторности. Перерастание импровизационных упражнений в отработанный индивидуальный этюд с соблюдением логики и последовательности действия. Цель – воспитание и развитие умения сохранять элемент первичности и импровизационность, повторять не повторяясь.

Тема 2.4. Освоение действия в условиях вымысла и замысла

Действие в условиях вымысла и замысла. Этюды на органический процесс общения (взаимодействия) (начало – в упражнениях на пристройку, продолжение – в этюдах на органичное молчание и с текстом). Освоение действия в предлагаемых обстоятельствах отрывка из драматургии, этюда на тему, спектакля. Основной метод работы над изучением пьесы – действенный анализ пьесы и роли как единый процесс познания: «анализ драматургического материала умом» и «разведка всем своим физическим аппаратом». Постижение идейно-художественного содержания учеником через собственное «я». Подключение игрового метода, как средства ведения репетиций.

Часть 2. Общие методические вопросы преподавания театральных дисциплин

Раздел I. Особенности построения учебного процесса в детских театральных образовательных учреждениях

Тема 1.1. Особенности структуры урока

Структура урока как вариант взаимодействия элементов урока, его составных частей, этапов познавательной деятельности учащихся и последовательность их осуществления.

Специфика уроков специальных дисциплин (актерского мастерства, сценической речи, сценического движения или пластики) в системе детских театральных образовательных учреждений.

«Основная задача всех уроков (с первого до последнего) – раскрытие творческой личности ученика, создание творческого коллектива, художественной среды, в которой раскрывается личность юного художника» (З.Я. Корогодский).

Постоянная забота педагога на уроках в развитии творческой инициативы (даже в минимальном проявлении).

Содержание уроках – в принципах театрального направления.

Принцип педагогической целесообразности в построении урока для детей, в выборе приемов и средств.

Тема 1.2. Планирование урока

Творческий подход к планированию урока. Определение цели развивающей и дидактической. Определение количества времени на проведение каждой части структуры урока. Недопустимость спонтанности, отсутствия плана и внутренних целей. Обязательность продумывания каждой части урока.

Тема 1.3. Структура и содержание урока актерского мастерства

Наличие строгой структуры с логически обоснованной зависимостью частей в уроках актерского мастерства.

Структура урока:

I часть урока –

а) «настроечная часть» – включение мышечного внимания и органов восприятия;

б) проведение тренинга для создания творческого самочувствия;

в) выполнение творческого задания всей группой для проверки включения всех элементов действия.

Тренинг строится на принципах и методических подходах к психофизическому тренингу.

II часть урока – основная часть.

Работа над учебным материалом по освоению действия. Наблюдения.

По времени и объему – самая насыщенная часть урока.

Возможность включения по окончании – сюрпризной части (для школьников старшей возрастной группы).

III часть урока – итогов урока.

Включение в анализ всех учеников.

Тема 1.4. Структура и содержание урока сценической речи

Метод комплексного подхода – основа работы над освоением и развитием необходимых навыков сценической речи.

I. Воспитание голосо-речевых навыков. Проведение голосо-речевого тренинга – основа овладения необходимыми голосо-речевыми навыками.

Основание и развитие голосо-речевых навыков на принципах и методах голосо-речевого тренинга.

Использование основных методических приемов в овладении голосо-речевыми навыками.

Регулярность работы над техникой речи – необходимое условие совершенствования голосо-речевого аппарата.

Исправление речевых недостатков в индивидуально-групповой форме тренинга и на индивидуальных занятиях.

II. Освоение и развитие орфоэпических навыков. Включение в урок орфоэпических упражнений на произношение:

–безударных гласных «о», «а», «е», «я». Цель – снятие говора;

–сочетание согласных.

Работа над орфоэпическими упражнениями на начальном этапе – 1 год обучения. В дальнейшем – совершенствование орфоэпических навыков на материале художественных произведений.

Постановка ударений в словах на протяжении всего периода обучения.

Задача педагога – постоянный контроль за правильностью литературного произношения.

III. Воспитание навыков логического прочтения текста.

Упражнения на чтение по логическим тактам.

Упражнения на чтение логических пауз.

Упражнение на выделение логического ударения.

Понятие логической перспективы.

Регулярность занятий по овладению навыками логического прочтения.

Закрепление – в работе над художественными произведениям.

Индивидуальный подход в работе над логикой речи.

IV. Воспитание и развитие навыков активного словесного действия.

1 год обучения – несложный отрывок из «описательной» прозы.

2 год обучения – работа над стихотворным текстом и несложным произведением жанра юмора или сатиры. Возможна работа над сказкой.

3 год обучения – работа над несложным прозаическим текстом.

4 год обучения – работа над текстом роли в спектакле.

Работа над исполнением художественного произведения в строгом соблюдении требований к каждому этапу работы чтеца над произведением литературы.

Выбор произведения в соответствии с индивидуальными возможностями ученика и педагогическими задачами.

Возможность изменения распределения по годам обучения и выбора других жанров в соответствии с требованиями учебного процесса в каждом конкретном случае.

Тема 1.5. Структура и содержание урока по сценическому движению

В зависимости от темы, цели и задачи конкретного урока, структура может меняться, но если рассматривать обобщенную схему занятия она может выглядеть так:

1. Подготовительная часть.

В подготовительной части проводятся упражнения на внимание и всестороннее развитие тела.

Совершенствование физических и психофизических качеств, расширение диапазона двигательных возможностей, развитие легкости движения, ловкости, подвижности, т.е. пластический тренинг, который подготавливает тело исполнителя к выполнению более сложных упражнений.

2. Основная часть.

В основной части – упражнения, которые развивают специальные двигательные навыки (координацию двигательного баланса тела, выразительность рук, ритмичность и музыкальность), элементы акробатики, трюковая пластика и т.д. в зависимости от темы.

3. Заключительная часть.

В заключительной части подводятся итоги урока.

Раздел 2. Диагностика художественных способностей и особенностей ученика

Тема 2.1. Диагностика художественных особенностей и способностей

Диагностика творческих способностей учащихся как точное определение уровня их художественно-исполнительских и художественно-психологических данных, как выявление индивидуальности ученика с точки зрения его творческих возможностей.

Построение и организация педагогического художественного процесса с учетом особенностей учащихся – значение диагностики.

Основные методы диагностики.

Определение общих способностей к художественный деятельности – способности к восприятию, эмоциональной отзывчивости, художественному мышлению.

Определение более частных способностей к актерскому мастерству.

Определение голосо-речевых особенностей, речевых недостатков. Ведение индивидуальных карточек с записью особенностей голоса, дыхания, дикции.

Знание интересов и устремлений учащихся.

Диагностика способностей каждого ученика – наиболее эффективный путь обучения их специальным навыкам.

Раздел 3. Анализ программ ведущих детских театральных образовательных учреждений

Тема 3.1. Виды современных детских театральных образований

Закон РФ «Об образовании» о дополнительном образовании (статья 26 «Дополнительное образование»).

Цель дополнительных образовательных программ – реализация всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства.

Образовательные учреждения дополнительного образования с театральной профессиональной ориентацией – центры профессиональной ориентации, школа искусств (театральное отделение), дома детского творчества (театральные коллективы), театральные классы с общеобразовательными и предпрофессиональными программами.

Театральные классы или урок театра в сетке школьного расписания. Цель – развитие школьника средствами театра, обучение коллективному творчеству, самостоятельному решению творческих задач.

Школьный театр. Ориентация на нужды и возможности общеобразовательной школы. Задачи – развивающие, образовательные, досуговые и эстетические, позволяющие реализовать творческие способности, оживить взаимоотношения детей с литературой, историей и другими предметами. Это первая форма театрального искусства.

Особенности существования и творческой деятельности школьного театра; отсутствие специального помещения, учет в выборе репертуара интересов школьных программ учебных дисциплин и плана работы школы. Участие в смотрах и фестивалях.

Школы искусств с театральными отделениями. Подчиненность либо к ведомствам образования, либо к ведомствам культуры. Направленность на раннее профессиональное образование. Конкурсный отбор. Утверждение образовательных программ по театральным дисциплинам соответствующими ведомствами. Сдача экзаменов (2 раза в год). Выступление перед различными аудиторными города, района. Участие в театральных фестивалях.

Театры-студии, где играют дети. Место организации и творческой деятельности – общеобразовательная школа, школа искусств, центр детского творчества, досуговый центр, профессиональный театр, среднее специальное образовательное учреждение и др.

Руководитель – профессиональный актер или режиссер. Наличие преподавателей сценического движения, речи, вокала.

Основная задача – создание спектакля.

Обязательность наличия программ по предметам. Для маленьких – театральные игры, основы актерского мастерства – для старших. Сценическая речь – отдельный предмет, либо отдельный блок в программе актерского мастерства.

Конкурсность отбора (чаще всего).

Тщательность и серьезный подход к созданию спектакля. Наличие репетиционного плана, учитывающего образовательный, интеллектуальный уровень студийцев, их творческий потенциал. Создание своего репертуара.

Возможность эксперимента как в создании программ, так и в построении учебного процесса. Создание своих этических и методических систем.

Детские театральные образовательные ведомства культуры: театральные кружки, драматические коллективы в центрах досуга, дворцах культуры. Специфика деятельности. Отсутствие образовательных программ.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

На лекционных занятиях (просмотрах) раскрываются теоретические основы обучения театральному искусству. Для формирования предусмотренных программой компетенций в ходе практических занятий необходимо использовать следующие технологии:

– личностно-ориентированное обучение;

– проблемное обучение (формулировка проблемных вопросов, моделирование проблемных ситуаций, организации дискуссии);

– тренинговые упражнения;

– проектно-исследовательский метод.

В процессе реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), технологии тьюторства, комплекс диагностических методик (методы наблюдения, проективные тесты, методы диагностики творческих способностей и др.), технология педагогического проектирования, технология портфолио, актерский тренинг.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Раздел I. Развитие психофизических качеств и свойств личности

Студент должен **знать:**

- цели и задачи психофизического тренинга;
- принципы, методы подходы к психофизическому тренингу;
- основные методические приемы и формы психофизического тренинга;
- виды тренинга, содержание и назначение каждого вида;
- требования к педагогу и участникам тренинга;
- упражнения на развитие органов восприятия и создания творческого самочувствия.

Студент должен **уметь:**

- составить психофизический тренинг;

– провести тренинг на развитие органов восприятия и тренинг на создание творческого самочувствия.

Тема 1.1. Психофизический тренинг в системе воспитания актера
Участие в психофизическом тренинге

Тема 1.2. Принципы психофизического актерского тренинга
Практические занятия:
– проведение студентами упражнений, основанных на принципах психофизического тренинга;
– анализ деятельности студентов.

Тема 1.3. Методические подходы к построению психофизического тренинга
Практические занятия:
– составление комплекса упражнений по каждому из методических подходов;
– проведение студентами упражнений по составленным комплексом. Анализ деятельности студентов.

Тема 1.4. Основные методические приемы и формы психофизического тренинга
Проведение студентами психофизического тренинга.

Тема 1.5. Виды актерского тренинга
Практические занятия
– составление различных видов актерского тренинга, их анализ;
– проведение студентами элементов составленных видов тренинга. Анализ деятельности студентов;
– анализ выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы.

Раздел II. Этапы освоения сценического действия

Постижение законов органического действия параллельно с развитием психофизической техники (тренинг).

Студент должен **знать:**
–этапы освоения действия, их содержание;
–упражнения на развитие навыков сценического действия по I и II этапом.
уметь:
–проводить упражнения данного раздела;
–работать над этюдами;
–методом действенного анализа работать с учениками по постижению идейно-художественного содержания драматургического материала.

Тема 2.1. Освоение действия в реальных условиях и условиях публичности
Практические занятия
– Постижение законов органического действия параллельно с развитием психофизической техники (тренинг).
–проведение студентами отдельных упражнений на освоение действия в условиях вымысла. Анализ действенности студентов.

Тема 2.2. Освоение действия в условиях вымысла
Практические занятия
–проведение студентами отдельных упражнений на освоение действия в условиях вымысла. Анализ действенности студентов.

Тема 2.3. Освоение действия в условиях повторности

Практические занятия

–проведение студентами отдельных упражнений на освоение действия в условиях вымысла. Анализ действенности студентов.

Тема 2.4. Освоение действия в условиях вымысла и замысла

Практические занятия

–проведение студентами отдельных упражнений на освоение действия в условиях вымысла. Анализ действенности студентов.

Раздел I. Особенности построения учебного процесса в детских театральных образовательных учреждениях

Студент должен **знать:**

–понятие структуры урока;

–отличительные особенности построения уроков и их содержания в системе дополнительного образования;

–особенности структуры урока актерского мастерства, сценической речи и сценического движения.

Студент должен **уметь:**

–составить план урока по специальным дисциплинам.

Тема 1.2. Планирование урока

Практическое занятие

Составление плана урока (общая схема).

Тема 1.3. Структура и содержание урока актерского мастерства

Практическое занятие

Составление планов урока актерского мастерства.

Тема 1.4. Структура и содержание урока сценической речи

Практические занятия

Составление планов урока по сценической речи.

Тема 1.5. Структура и содержание урока по сценическому движению

Практическое занятие

Составление планов урока сценического движения.

Раздел 2. Диагностика художественных способностей и особенностей ученика

Студент должен **знать:**

– основные методы диагностики творческих способностей учеников.

Тема 2.1. Диагностика художественных особенностей и способностей

Раздел 3. Анализ программ ведущих детских театральных образовательных учреждений

Студент должен **знать:**

–виды современных детских театральных образований;

–иметь представление об опыте работы российских ведущих детских театральных образований.

Тема 3.1. Виды современных детских театральных образований

Практические занятия

Сравнительный анализ программ по обучению детей театральному искусству.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.

При изучении курса предусмотрены следующие виды текущего контроля: устный или письменный опрос, дискуссии, выступление с сообщением на практическом занятии, анализ проведенных и наблюдаемых занятий.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач.

Система контрольно-оценочной деятельности при реализации курса призвана обеспечивать выполнение следующих дидактических требований: объективность, систематичность, разнообразие форм контроля и оценивания, комплексный характер, индивидуальный подход, педагогический такт преподавателя. Такая работа развивает творческие способности студентов, прививает навыки самостоятельной работы, формирует аналитическое мышление и навыки самоанализа, развивает интерес к дисциплине, а также дает преподавателю основания для объективной оценки знаний.

Изучение дисциплины предполагает сдачу экзаменов (в 8 и 9 семестрах), на которых проверяются:

– знание теоретических и практических подходов к освоению теории и методики обучения театральному мастерству;

– отношение студента к освоению учебной дисциплины – активность на занятиях, своевременность выполнения заданий, посещаемость студентами всех видов занятий по дисциплине;

– владение технологиями проведения актерских тренингов разных типов

– владение навыками работы над этюдами;

– проявление индивидуальной творческой фантазии при работе с этюдами и художественными текстами;

– работа студента на протяжении семестра;

– умение самостоятельно работать (над выбранным материалом; над ошибками, допущенными на занятии, и над их исправлением);

– владение методами работы над ролью и создания сценического образа роли;

– владение навыками выразительного пластического поведения в пространстве сцены;

– владение навыками выразительной сценической речи;

– умение анализировать созданный и воплощенный сценический образ.

Примерные вопросы к экзамену (8 семестр)

1. Театр как вид искусства
2. Воспитательные и образовательные возможности театрального искусства.
3. Содержание понятия «театральная педагогика».
4. Школьный театр как вид художественно-эстетической и образовательной деятельности.
5. Истоки школьной театральной педагогики.

6. История школьного театра в учебных заведениях России.
7. Воспитательной ценности театрального искусства.
8. Педагогические идеи Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, В.П. Вахтерова, К.П. Победоносцева и др.
9. Идея преемственности и целостности в воспитании.
10. Театральный отдел Наркомпроса и его деятельность.
11. Создание ТЮЗов. Педагогические идеи А. С. Макаренко, В. Ф. Матвеева, В. А. Сухомлинского
12. Возможности театральной педагогики в развитии личности ребенка.
13. Взгляды В.А. Сухомлинского на роль театральной деятельности в жизни ребенка.
14. Л. С. Выготский Н. Я. Михайленко о связи драматизации с игрой
15. Развивающий потенциал театрализованной деятельности в условия дошкольного образования.
16. Вопросы и задания:
17. Театральная педагогика как сфера полихудожественного образования.
18. Взгляды В.М. Букатова, А.П. Ершовой на театральную педагогику.
19. Формирование навыков восприятия театрального искусства подрастающего поколения.
20. Формы и методы развития навыков восприятия театрального искусство детей.
21. Педагогические условия организации постановки школьного спектакля.
22. Этапы работы над школьным спектаклем
23. Особенности репертуара детского театра
24. Специфика овладения учащимися основ актерской грамотности в процессе учебно-художественной работы над спектаклем.
25. Ключевые учебно-творческие задачи работы над спектаклем в условиях образовательного учреждения.

Примерные вопросы к экзамену (9 семестр)

1. Театральная педагогика как методологическая основа создания принципиально нового подхода к процессу обучения.
2. Использование театрализации в условиях образовательного учреждения.
3. Специфика социо-игрового метода.
4. Принципы организации художественно-эстетической организации школьных праздников, литературных вечеров.
5. Содержание современных программ дополнительного образования в сфере искусства.
6. Анализ структуры программы дополнительного образования.
7. Сравнительный анализ программ по обучению детей театральному искусству.
8. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности.
9. Программы по организации театрализованной деятельности в ДОУ (М.Д. Махнева «Театрализованные занятия в детском саду», Э.Г. Чурилова «Арт-фантазия» и др.).
10. Формы организации театрализованной деятельности.
11. Типы занятий.
12. Методика проведения праздников и развлечений.
13. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах.
14. Развитие первоначальных навыков восприятия театрального произведения.
15. Знакомство со спектаклем кукольного театра, театра юного зрителя.
16. Формирование первоначальных навыков театральной деятельности. Развитие психофизического аппарата (настройка на сценическую игру), формирование музы-

кально-двигательных навыков.
17. Развитие речевого аппарата.
18. Кукольный театр в театральной деятельности младших школьников, театр теневых кукол, перчаточные куклы, театр марионеток.
19. Формирование теоретического и практического представления о компонентах спектакля и сценического образа: декорации, бутафории, костюме, свете, гриме.
20. Развитие психофизического аппарата как внутренней и внешней техники актера.
21. Развитие речевого аппарата.
22. Особенности организации театральной деятельности со старшеклассниками.
23. Развитие навыка творческой мобилизации и перевоплощения. Навыки наложения грима.
24. Формирование произвольного внимания к особенностям исполнения роли партнерами.
25. Развитие фантазии в действии-импровизации.
26. Практическое освоение элементов различных театральных профессий.
27. Формирование творческого отношения к актерскому искусству и работе над ролью.
28. Углубленные занятия сценической речью и сценическим движением. Знакомство с основами режиссуры спектакля.

Варианты дополнительных вопросов

1. Формирование представлений о сценической задаче, темпо-ритме спектакля, сквозном действии и сверхзадаче спектакля.
2. Осознание художественных возможностей мизансценирования.
3. Соответствие драматургического материала непосредственному жизненному интересу, кругу проблем, волнующих участников театрального коллектива и будущих зрителей.
4. Соответствие избранного текста возможностям детей, педагогической и художественно-эстетической задаче детского любительского театра.
5. Возможность в нем спектр развиваемых способностей: интеллектуальных, моторных, творческих, речевых.
6. Типология сценических материалов и текстов.
7. Современная педагогика о творческой индивидуальности и индивидуальном стиле деятельности учителя.
8. Школьная аудитория как сценическое пространство; основные принципы освоения и организации педагогического диалога.
9. Педагогический артистизм как профессиональная и личностная характеристика.
10. Артистизм в структуре личности педагога.
11. Главные принципы системы К.С. Станиславского.
12. Предлагаемые обстоятельства. Основные этапы работы методом действенного анализа.
13. Тема. Идея. Фабула. Сюжет. Сверхзадача.
14. Сквозное действие. Контрдействие.
15. Конфликт, его значение в драматургическом произведении.
16. Виды событий в спектакле.
17. Основные моменты действия.
18. История термина «биомеханика».
19. Истоки биомеханики.
20. Суть концепции биомеханики в теории В. Э. Мейерхольда.
21. Биомеханический тренаж (биомеханические упражнения и биомеханические этюды)

Примерные темы курсовых работ

1. Социализация старших подростков средствами актерского тренинга в условиях общеобразовательной школы.
2. Формирование творческой личности будущего руководителя театрального коллектива в процессе изучения дисциплин профильной подготовки
3. Развитие творческой активности младших школьников на занятиях в театральной студии
4. Театрализованная деятельность как средство развития связной речи у старших дошкольников
5. Развитие навыков сценического движения подростков в театральной студии
6. Возможности использования театральной педагогики в профессиональной подготовке отечественного актера
7. Методы и приемы развития образного мышления младших школьников в процессе театральной деятельности
8. Формирование зрительской культуры младших школьников
9. Коррекция речевых недостатков у детей дошкольного возраста средствами театральной педагогики
10. Формирование коммуникативных умений младших школьников в условиях театральной студии
11. «Театр для малышей» как средство развития познавательной сферы детей раннего возраста.
12. Развитие ассоциативного мышления подростков в процессе занятий актерским мастерством
13. Воспитания эмоциональной культуры старших подростков в условиях театральной студии
14. Возможности театрального искусства в формировании нравственных ценностей младших школьников
15. Формирование нравственных представлений старших дошкольников в процессе музыкально-театрализованной деятельности в ДОУ

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44517. — Загл. с экрана.
2. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 372 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95152. — Загл. с экрана.
3. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67486. — Загл. с экрана.
4. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики [Текст] : О действенном анализе пьесы и роли : учебное пособие / М. Кнебель ; [рис. Ю. Пименова ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС]. – М. : ГИТИС, 2010. - 420, [2] с.
5. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 152 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90841.
6. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9690-6.

7. Станиславский, Константин Сергеевич. Искусство представления [Текст] : классические этюды актерского тренинга / Константин Станиславский ; [сост. и подгот. текста А. Гиппиус]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 188, [1] с.

8. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над ролью [Текст] / К. С. Станиславский. - Москва : АСТ, 2010. - 473 с.

9. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой [Текст] : Работа над собой в творческом процессе воплощения : дневник ученика / К. С. Станиславский ; подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Г. В. Кристи. - Изд. 2-е. - Москва : Изд-во ЛКИ : URSS, 2010. - 500, [1] с.

10. Сценическая речь [Текст] : учебник для студентов театр. учеб. заведений / [С. А. Аристархова [и др.] ; под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой] ; Рос. ун-т театр. искусства – ГИТИС. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ГИТИС, 2011. - 556, [1] с.

11. Цукасова, Л. В. Театральная педагогика [Текст]: принципы, заповеди, советы / Л. В. Цукасова, Л. А. Волков; ред. С. В. Цукасов ; предисл. В. И. Михеева ; вступ. ст. А. С. Тимофеевой. – М., 2009. - 191 с

12. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71790.

13. Яркова, Е.Н. Мастерство актера: обучение в театральной школе: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75476. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Автушенко, И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012. — 124 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69367.

2. Актерский тренинг по системе Станиславского [Текст] : упражнения и этюды / [сост. О. Лоза]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 179 с.

3. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93014. — Загл. с экрана.

4. Кипнис, М. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95158. — Загл. с экрана.

5. Князькина, Н.Х. Искусство звучащего слова: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2016. — 92 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/89972.

6. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53671. — Загл. с экрана.

7. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Кемерово :КемГИК, 2012. — 128 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45983.

8. Яркова, Е.Н. Метод и система в творчестве К.С. Станиславского: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2015. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75477. — Загл. с экрана.

9. Яркова, Е.Н. Метод К.С. Станиславского: физическое действие в работе актера: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75481. — Загл. с экрана.

10. Яркова, Е.Н. Телесная практика в творчестве актера: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 72 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75482. — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудитория № 208 С (демонстрационный зал) - 168 концертных кресел, 2 пианино, проектор, экран, концертное аудио- и световое оборудование, стол для преподавателя, стул для преподавателя.

Аудитория № 101 С (хореографический зал) – фортепиано, настенные зеркала, мячи для жонглирования, гимнастические палки.

Аудитория для проведения лекционных и практических занятий – компьютер (ноутбук), ЖК-телевизор (плазменная панель), презентации к лекциям и семинарским занятиям, пакет офисных программ: Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition.