

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

по дисциплине
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, семинаров, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании, проигрывании и воспроизведении определенной информации. Постановку цели и планирование самостоятельной работы студенту определяет преподаватель.

Самостоятельная работа студентов проявляется и во внеаудиторное время, когда студенты повторяют учебный материал и углубляют свои теоретические знания с помощью специальной литературы или компьютерных обучающих устройств.

Предпосылкой развития творческих способностей является самостоятельная работа студентов по решению учебных проблемных задач. Такой вид работы имеет место тогда, когда преподаватель ставит проблемную задачу, а студент самостоятельно решает ее, проверяет нормальность решения, оценивает конечный результат. При этом студент анализирует проблемную задачу, ищет способы ее решения, выбирает из известных способов наиболее рациональный, преобразует их в соответствии с условиями задачи. Все эти действия не являются очевидными, они сталкиваются с необходимостью преобразований, анализа, синтеза, установления внутрипредметных и межпредметных связей.

При самостоятельной работе по решению учебных проблемных задач преподаватель определяет только постановку цели, а управление процессом их решения студенты осуществляют самостоятельно.

Самостоятельная работа студентов по решению учебных проблемных задач может быть реализована как в аудитории, так и во внеаудиторное время практически во всех высших учебных заведениях и во всех формах организации обучения.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Театральная педагогика» театрального процесса» являются:

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

Б) познакомить с психолого-педагогическими аспектами режиссерско-педагогической деятельности, с особенностями работы режиссера с актерами-непрофессионалами;

В) дать представление о значительной роли режиссера-руководителя и его умении трансформировать задачи формирования гармонически развитой личности в художественно-творческие задачи.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
5 семестр			
1.	Творческая индивидуальность режиссера и его психолого-педагогическая оснащенность.	Подготовка к входному контролю (опрос);	12
2.	Статус и функции режиссера в любительском театре.	Подготовка к текущему контролю	12
3.	Комплексность методов воспитания в самодеятельном (любительском) театре.	Подготовка к текущему контролю	10
4.	Воспитательные средства режиссера.	Подготовка к текущему контролю	10
5.	Проблемы студии и студийности.	Подготовка к текущему контролю	12
		Подготовка к промежуточной аттестации-зачету	
6 семестр			

6.	Проблемы методики действенного анализа.	Подготовка к входному контролю (опрос);	4
7.	Психологические особенности возрастных групп детей и особенности учебно-воспитательного театрального процесса.	Подготовка к текущему контролю	4
8.	Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.	Подготовка к текущему контролю	4
9.	Театральное искусство в средней школе.	Подготовка к текущему контролю	4
10.	ДШИ, Дома детского творчества.	Подготовка к текущему контролю	4
		Подготовка к промежуточной аттестации-экзамен	

3.Задания по организации самостоятельной работы обучающихся

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ III СЕМЕСТРА

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

Режиссер как театральный педагог.

Режиссер как творческий лидер и руководитель всех форм и видов деятельности театрального коллектива.

Необходимость практического владения психолого-педагогическими знаниями.

Идейно-эстетическое, морально-этическое и художественно-творческое воспитание как единый процесс в работе театрального педагога.

Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий акт.

Критерии оценки:

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

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема раскрыта студентом частично или полностью;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах.

Задания для входного контроля 5 семестра

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

Театральная студия любителей как способ ознакомления с основами актерского мастерства.

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

Студийность как качество воспитанности творческого коллектива.

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

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

Критерии оценки:

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

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема раскрыта студентом частично или полностью;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

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

Критерии оценки:

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

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема раскрыта студентом частично или полностью;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах.

Промежуточная аттестация

5 семестр – зачет

Примерная тематика рефератов

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

1. Этические проблемы пьесы, ее нравственный смысл и воспитание коллектива в процессе работы над спектаклем (на примере анализа работы конкретного театрального коллектива).

2. Формирование репертуара в театральном коллективе как основы идейно-художественного, морально-этического воспитания его участников (на примере анализа работы конкретного коллектива).

3. Причины возникновения дискуссий вокруг самодеятельного (любительского) театра, их содержание и влияние на практику творческой деятельности коллективов.

4. Учение о коллективе (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) и его значение в процессе создания театра любителей.

5. Действенный анализ в работе с актером-любителем (на примере анализа репетиций в конкретном любительском театре).

6. Эстетика фольклорного театра и эстетика современного любительского театра.

7. Социокультурные и эстетические соотношения фольклорного и современного любительского театров.

8. Особенности работы режиссера с детским и подростковым театральным коллективом (методы работы, особенности репертуара, результаты творческого процесса).

9. Игра как универсальный метод работы с детским театральным коллективом.

10. Способы приобщения детей к театральному искусству (детская школа искусств, клуб любителей театра, уроки театра в школе и др.).

11. Театральное искусство как система уроков в школе (цель, содержание, средства, методы обучения и воспитания).

12. Единство обучения и воспитания как специфическая особенность работы режиссера с коллективом любителей (на примере анализа работы конкретного коллектива).

13. Проблемы сочетания учебной работы и творческого процесса по подготовке спектакля в любительском театре (на примере анализа работы конкретного коллектива).

14. Темперамент и интеллект режиссера и актера как важные черты личности; их значение в практике творческих взаимоотношений.

15. Профессиональная оснащенность режиссера и ее критерии.

16. Изучение состава участников театрального коллектива и значение этих сведений в учебно-воспитательной работе с коллективом.

17. Этическое учение К.С. Станиславского и проблемы нравственного воспитания коллектива в современных экономических условиях.

18. Репетиция как творческий, познавательный и воспитательный процесс (на примере анализа работы конкретного коллектива).

Критерии оценки:

- «**отлично**» - выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной

литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.

- оценка **«зачтено»** выставляется студенту, если выполнение соответствует критериям оценок **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**;

- оценка **«не зачтено»** выставляется студенту, если выполнение соответствует критериям оценки **«неудовлетворительно»**.

6 семестр-экзамен, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Самодеятельность как творческая деятельность.
Самодеятельность и самодеятельный театр.
2. Самодеятельный театр и фольклорный театр; их социокультурные соотношения в обществе
3. Фольклор обрядовый и фольклорный театр
4. Идея «народного театра» и ее реализация в театральной практике конца XIX века
5. Основные этапы развития рабочего самодеятельного театра.
6. Самодеятельный театр начала XX века. Расцвет агитационных форм.
7. Театр рабочей молодежи (ТРАМ): репертуар, художественная выразительность спектаклей.
8. Сущность дискуссий вокруг самодеятельного театра в процессе его становления
9. Смысл и назначение самодеятельного театра в обществе.
10. Профессиональная оснащенность режиссера для работы с коллективом актеров-любителей.
11. Психолого-педагогическая оснащенность режиссера-педагога для творческой работы с любителями.
12. Специфические особенности работы режиссера с коллективом самодеятельного театра.
13. Специфические особенности работы режиссера с актером-любителем.
14. Специфические особенности работы режиссера с детским театральным коллективом.
15. Этика театрального коллектива. Студийность как качество воспитанности коллектива.
16. Проблемы формирования репертуара в самодеятельном театре.

17. Принципы этики Станиславского, Макаренко, Сухомлинского как нравственный фундамент в процессе формирования коллектива
18. Цели и задачи режиссера-педагога в самодеятельном театре и театральной студии.
19. Проблема творческих взаимоотношений театра и студии и варианты ее практических решений.
20. Психолого-педагогические основы набора и отбора в коллектив новых участников.
21. Педагогические принципы формирования творческого коллектива.
22. Репетиция в самодеятельном театре как познавательный, воспитательный и творческий акт.
23. Театральное искусство в жизни ребенка.
24. Способы приобщения детей к театральному искусству
25. Детские игры и игра в театр как один из способов первоначального приобщения ребенка к театральному искусству. Классификация игр.
26. Детский кукольный театр; особенности репертуара и учебно-воспитательного процесса
27. Психологические особенности детей младшего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе младших школьников.
28. Психологические особенности детей среднего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе школьников-подростков.
29. Психологические особенности старшего школьного возраста и особенности репертуара и репетиционного процесса в театральном коллективе старших школьников.
30. Значение знаний о темпераменте актера и режиссера для оптимизации творческого процесса.

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

Оценивается:

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

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Критерии оценки:

- «отлично» -выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.

5. Список литературы и источников

5.1 Основная литература:

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

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

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

5.2 Дополнительная литература:

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

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы»
--