

Российская Федерация
Центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
«Развитие плюс»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Развитие плюс»
_____ /Дворядкина О.В./

«__» _____ 2020 г.
м.п.

Приказ № 472 от 31 июля 2020 года

Дополнительная программа
профессиональной переподготовки

«Организация и содержание деятельности преподавателя
театрального искусства»
Квалификация «Педагог дополнительного образования театрального
искусства»

580 ак.ч.

Новосибирск, 2020

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Организация и содержание деятельности преподавателя театрального искусства» является профессиональная переподготовка специалистов для квалификации Педагог театрального искусства.

Задачи:

- развитие творческого потенциала будущего руководителя любительского театра на основе овладения элементами творческого самочувствия и технологии эффективного взаимодействия;
- формирование навыков создания содержательной творческой образовательной среды на основе принципов театральной педагогики;
- реализация художественно-педагогического потенциала театра;
- развитие педагогической техники;
- обогащение коммуникативных качеств;
- приобретение опыта «искусства общения»;
- развитие потенциальных способностей в сфере управления и руководства творческим (театральным) коллективом.

Требования к слушателям: Лица, имеющие среднее профессиональное образование, либо среднее общее образование и профессиональной подготовки (стажировка) на рабочем месте, либо лица, имеющие высшее образование.

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере культуры и искусства.

Общая трудоемкость: 580 академических часов (16 недель).

Форма обучения: заочная, без отрыва от производства с использованием дистанционных технологий.

Формы учебных активностей: презентация, дистанционные интерактивные сессии, практическое задание, реферат, индивидуальная консультация, тест-контроль.

Слушатели программы обеспечиваются учебно-методическими материалами и актуальными нормативно-правовыми документами.

Результат обучения: Слушателю по итогам обучения Диплом государственного (установленного) образца **«Организация и содержание деятельности преподавателя театрального искусства»**, квалификация **«Педагог дополнительного образования театрального искусства»**, при условии освоения Учебного плана по программе в полном объеме: активного участия во всех дистанционных интерактивных сессиях, сдачи всех практических заданий, тестирования и итогового сертификационного экзамена - контроля не менее, чем на 70%.

2. Место дисциплины

Целесообразность введения дисциплины обусловлена необходимостью реализации практических возможностей развития творческой активности, профессионально-педагогического мышления, овладения профессией руководителя театра. Художественные и педагогические компоненты в деятельности руководителя театрального коллектива неразрывно связаны между собой.

Курс разработан для совершенствования психолого-педагогической подготовки будущего квалифицированного режиссера - руководителя театрального коллектива, преподавателя театрального искусства. Курс направлен на активизацию позитивных моментов самосовершенствования, самосознания, самооценки в профессиональной деятельности.

Дисциплина «Организация и содержание деятельности преподавателя театрального искусства» логически связана с теоретическими дисциплинами «Педагогика», «Психология», «История театра» «Педагогика дополнительного образования», а также с методикой преподавания театральных дисциплин.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

4.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Компетенция	Знать	Уметь	Владеть
Общекультурные компетенции (ОК): - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).	- специфику и историю театральной педагогики и любительского студийного театрального творчества; - опыт выдающихся российских театральных педагогов и руководителей театральных студий.	- соединять художественные и педагогические компоненты в процессе творческой деятельности.	- основными понятиями и терминами театральной педагогики; - методологическими и теоретическими основами развития творческой личности средствами театра.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): - способность на-	- различия в работе с разновозрастными коллективами (профессио-	- проектировать, организовывать и осуществлять художественно-	- методом саморегуляции; - интонационной выразительностью

<p>ходить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3).</p>	<p>нальными, самодельными).</p>	<p>педагогический процесс в студии.</p>	<p>речи; - образно-метафорическим языком, дикцией.</p>
<p>Профессиональные компетенции (ПК): - способность руководить художественно-творческой деятельностью коллектива народного художественного творчества с учетом особенностей его состава, локальных этнокультурных традиций и социокультурной среды (ПК-8).</p>	<p>- принципы, методы и технологию воспитания личности средствами театра и развития артистических способностей; - требования, предъявляемые к технике речи педагога.</p>	<p>- ориентироваться в современной студийной театральной жизни.</p>	<p>- техникой импровизации в учебном процессе; - особенностями организации студийной работы.</p>

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 580 академических часов.

№	Раздел дисциплины	всего	Формы текущего включая успеваемости (по студентам и семестра)			Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
			лек-ции	прак-ти-ческие	сам.ра-бота	
1	Раздел I. Специфика театральной педагогики и история ее становления Тема 1. Основные категории театральной педагогики	20	15	1	4	зачет
2	Тема 2. Теоретические основы театральной педагогики	40	30	5	5	экзамен
3	Тема 3. История и традиции театральной педагогики	30	25	5	-	контрольная
4	Тема 4. Методика педагогического руководства театральным коллективом	45	35	5	5	реферат
5	Тема 5. Процесс воспитания и обучения актера	50	40	-	10	экзамен
6	Раздел II. Художественно-педагогическая деятельность руководителя	40	30	5	5	зачет
7	Тема 7. Художественно-творческая деятельность как основа педагогического процесса	40	35	-	5	зачет
8	Тема 8. Руководство межличностным общением участников коллектива	40	30	-	10	зачет
9	Тема 9. Единство художественных и	20	12	6	2	контрольная

	педагогических компонентов в творчестве					
10	Тема 10. Виды и формы деятельности в театральном коллективе	25	20	1	4	зачет
11	Тема 11. Работа над спектаклем в любительском театральном коллективе	55	45	5	5	зачет
12	Раздел III. Организация театрального процесса Тема 12. Организационные основы работы театрального коллектива	40	30	-	10	контрольная работа
13	Тема 13. Методика и этапы создания театрального коллектива	45	35	5	5	зачет
14	Тема 14. Материально-техническая организация творческого процесса	30	20	-	10	экзамен
15	Тема 15. Организационная подготовка руководителя	40	20	10	10	зачет
	Итоговая аттестационная работа	10			10	
	Итоговый междисциплинарный экзамен	<i>10</i>			<i>10</i>	
	Итого: 288	580	422	48	110	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I. Специфика театральной педагогики и история ее становления. Тема 1. Основные категории театральной педагогики

В процессах модернизации отечественного образования не всегда учитывается актуальность перехода от экстенсивного способа наращивания количества информации, загружаемой в образовательные программы, к поиску интенсивных средств её организации, к перенастройке исходной педагогической матрицы, воспринимающей ученика как пассивное звено образовательной системы, а его родителей, семью – как заказчиков и потребителей образовательных услуг. Мы должны понимать, что сам асимметричный образовательный процесс невозможен без принятия одной стороной роли формирующего, а другой – формируемого.

В становлении новой образовательной парадигмы важную роль должны играть образцы целостных образовательных единиц нового типа. Речь идёт о складывании «живого» образования, основанного на мышлении и творчестве. Театральная педагогика предполагает такую систему взаимоотношений, где осознанность каждого действия выстраивается в атмосфере свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и притяжения. Ученик здесь – не пассивный потребитель знаний, а полноправный участник творческого образовательного процесса.

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

Театральное искусство и театральная педагогика. Принципы и функции театральной педагогики. Основные категории театральной педагогики:

развитие творческой личности художника; театральное образование; обучение и воспитание (в специальном и широком смысле). Целостный педагогический процесс – основной фактор всестороннего развития

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

Тема 2. Теоретические основы театральной педагогики

Театральная педагогика – это не изобразительное искусство, не 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 педагогикой, 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 3. 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.

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

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

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

Система К.С. Станиславского – основа современной отечественной театральной школы. Цели, принципы, компоненты системы. Ученики и последователи К.С.Станиславского - выдающиеся театральные педагоги Л.А. Сулержицкий, Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, М.О. Кнебель, А.Д. Попов и др. Развитие театральных коллективов (художественной самодеятельности) в

СССР (до начала 1990-х годов) и в Российской Федерации (с 1990-х годов до настоящего времени). Подготовка и переподготовка кадров руководителей самодеятельных театральных коллективов.

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

Тема 4. Методика педагогического руководства

Сущность художественного творчества и особенности художественно-

творческой деятельности любителей искусства. Методы диагностики художественной культуры и творческих способностей личности. Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и

создания художественных произведений участниками театральных коллективов. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии и т.д.)
Принципы отбора репертуара.

Тема 5. 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.

Раздел II. Художественно-педагогическая деятельность руководителя театральной студии. Тема 6. Театральная студия как школа воспитания личности

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

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.

Тема 7. Художественно-творческая деятельность как основа педагогического процесса

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 8. Руководство межличностным общением участников коллектива

Классификация театральных коллективов. Функции руководителя

коллектива: педагогические, художественно-творческие, социально-

психологические, организационные. Диагностики социально-психологической структуры коллектива, социометрия. Методы руководства межличностным общением в коллективе народного художественного творчества.

Тема 9. Единство художественных и педагогических компонентов в творчестве руководителя

Многофункциональность деятельности руководителя театральной студии. Проблема театрального лидера, его художественной и педагогической компетенции, человеческого авторитета.

Педагогика как составная часть режиссуры в любительском и профессиональном театре. Формирование и развитие творческой личности исполнителя в процессе создания спектакля. Эволюция взглядов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко на режиссерское творчество.

Е.Б.Вахтангов впервые в истории преподавания «системы» строит занятия как последовательный учебный процесс. Он начинает с простейших этюдов, поисков верного самочувствия, а завершает курс через несколько лет

– созданием спектаклей, ставших событиями в истории театра.

Условия, цели, содержание и структура деятельности руководителя театральной студии. Механизмы соединения художественных и педагогических компонентов в его деятельности. Творческий опыт руководителей известных театральных студий – Н.Дубровина и Е.Сазонова (ТЮТ, г. Ленинград), А.Морозова («Манекен», г. Челябинск), В.Спесивцева ((театр-студия на Красной Пресне, г. Москва), Л.Ермолаевой (г. Омск) и др. Творческая индивидуальность руководителя театральной студии. Артистизм режиссера – педагога.

Тема 10. Виды и формы деятельности в 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. Профорientационная работа. Труд и самообслуживание в театральном коллективе. Организация совместного отдыха и праздников. Участие в социо

- культурной жизни города, области. Формы сотрудничества театральной студии с другими творческими коллективами, учреждениями и организациями.

Тема 11. Работа над спектаклем

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.

Раздел III. Организация театрального процесса.

Тема 12. Организационные основы работы театрального коллектива

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

заключаться 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 13. Методика и этапы создания 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.

Тема 14. Материально-техническая организация творческого процесса

Театральная студия как подразделение учреждения культуры или образования. Материально-техническая база театральной студии. Техническая организация - составная часть деятельности руководителя

театрального коллектива. Обеспечение условий для творчества.

Экономические аспекты деятельности театрального коллектива. Коммерческая и некоммерческая организация. Необходимость финансовой поддержки любительского творчества.

Организация работы театральных служб и их подготовка. Специфика творческо-производственных отношений в любительском театре.

Тема 15. Организационная подготовка руководителя

Организационный потенциал руководителя. Искусство управлять людьми. Творческие личность и коллектив как субъекты и объекты управления. Планирование и учет. Устав любительского театра. Права и обязанности студийцев. Методы стимулирования деятельности и контроля в театральной студии.

Типы руководителей. Комплекс организационных качеств и умений руководителя театрального коллектива, художественно-педагогическая направленность его личности.

Теоретическая и практическая подготовка к организационной деятельности. Формы повышения квалификации. Методическое обеспечение

деятельности руководителя. Творческий поиск и стремление к самосовершенствованию - залог динамического развития руководителя и его театральной студии.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)

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

– лекция;

- семинар;
- самостоятельная работа;
- консультация.

Методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- практическое занятие.

Самостоятельная работа

Тема 1. Задание: Изучите государственный образовательный стандарт для вузов искусств и культуры, составьте профессиограмму режиссера театрального коллектива.

Тема 2,3. Задание: Написать два эссе по книгам на выбор (Л.В. Цукасова, Л.А. Волков «Театральная педагогика», А.М. Ершова «Театральная педагогика», А. Буров «Режиссура и педагогика» и др.). Раскрытие темы – 10 баллов, наличие выводов – 5 баллов, логичность и последовательность изложения материала – 5 баллов (итого 20 баллов).

Тема 4,5. Тема практического семинарского занятия: Тренинг как средство развития способностей актера

Вопросы семинара:

1. Психофизическое развитие актера с помощью тренинга.
2. Классификация и характеристика основных видов тренинга.
3. Организационно - педагогические принципы тренинговой работы.
4. Композиция тренинга.

Задание:

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

– подростковой студенческой группы, где девушки и ребята поссорились между собой;

– детской театральной группы (9 - 10 лет), отдыхающей в летнем загородном лагере.

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

Тема 6. Тема практического семинарского занятия: Театральные студии Е.Б.Вахтангова

Вопросы семинара:

1. Е.Б.Вахтангов - соратник и последователь К.С.Станиславского в формировании и развитии студийного движения.

2. Режиссерская и педагогическая деятельность Е.Б.Вахтангова в студиях.

3. Принципы студийности по Е.Б.Вахтангову.

4. Студийцы Е.Б.Вахтангова.

5. Продолжение вахтанговских традиций в современном театральном творчестве и педагогике.

Тема 7,8,9. Тема практического семинарского занятия: Изучение индивидуальных личностно-творческих качеств участников театрального коллектива

Вопросы семинара:

1. Руководитель театрального коллектива как практический психолог.
2. Роль интуиции в художественно-педагогической деятельности.
3. Цели и методы изучения личности в коллективе.
4. Целостное понимание личности и этика исследователя.
5. Использование результатов исследования в художественно-педагогическом процессе.

Задание:

Используя методические материалы и рекомендации по психодиагностике выбрать и применить один из методов психолого-педагогического исследования в студенческой группе. С помощью педагога систематизировать и интерпретировать полученную информацию.

Примечание: Выбранная студентом методика не должна вызывать больших затруднений при использовании, т.е. не требовать узкоспециальных знаний и навыков.

Тема 10. Тема практического семинарского занятия: Воспитательный потенциал игры

Вопросы:

1. Игра как основная форма деятельности в театральном коллективе.

2. Социально - психологический и воспитательный феномен игры.
3. Игра как метод вовлечения самодеятельного актера в творческую деятельность и стимулирования его творческой активности.
4. Диагностическая и обучающая функция игры.
5. Игра как школа общения.
6. Психотерапевтическая функция игры.

Тема 11. Вопросы и задания: Составьте творческий «портрет» театрального коллектива на основе анализа его репертуара.

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

Тема 12,13. Тема практического семинарского занятия: Сплочение студийного коллектива

Вопросы семинара:

1. Взаимосвязь этики и творчества в театральном коллективе.

2. Отличия формально организованной группы от студийного коллектива.
3. Факторы, влияющие на процесс сплочения театрального коллектива.
4. Характер взаимоотношений в театральной студии в зависимости от уровня ее развития.

Тема 14. Вопросы и задания:

1. Изучите материально-техническую базу одного из театральных коллективов и предложите реальные способы ее улучшения.
2. Каковы источники финансирования театрального коллектива?
3. От чего зависит коммерческий успех театральной деятельности?
4. Какие меры могут способствовать повышению ответственности участников коллектива за сохранение и преумножение материально-технического оснащения театра.

Тема 15. Вопросы и задания:

1. Каковы основные направления самообразования и саморазвития руководителя театрального коллектива?
2. Охарактеризуйте источники и предпосылки творческого, инновационного мышления руководителя.
3. Как осуществляется взаимосвязь исследовательских, конструктивных,

исполнительских и организационных компонентов деятельности руководителя театральной студии? Приведите примеры из практики известного Вам любительского театра.

4. Назовите признаки эффективной организации художественно-педагогической деятельности театрального коллектива.

5. Как Вы развиваете свои организаторские способности?

Виды самостоятельной работы

– работа с педагогической, психологической, театроведческой литературой;

– использование тренингов для развития дикции, фонационного дыхания;

– знакомство с различными приемами психологических игр и тренингов.

Вопросы для самопроверки

1. Какое место занимает театральная педагогика в подготовке режиссера любительского театра?

2. Какими знаниями и психологическими свойствами должен обладать режиссера любительского театра?

3. Дайте определение понятия «педагогический процесс».

4. Перечислите методы диагностирования социально-психологической структуры коллектива.

5. Охарактеризуйте цели, задачи, содержание, формы и методы педагогического процесса
6. Каковы психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и создания художественных произведений участниками театральных коллективов?
7. Перечислите современные методы арт-терапии.
8. Назовите основные принципы отбора репертуара театрального самодеятельного коллектива.
9. Дайте характеристику основных направлений развития театральных коллективов в России XIX – начала XX века.
10. Назовите предмет и задачи театральной педагогики.
11. В чем заключается творческая работа членов театрального самодеятельного коллектива?
12. Дайте характеристику постановкам авангардного направления.
13. Дайте характеристику постановкам пьес театра абсурда.
14. Дайте характеристику постановкам хепенингов.
15. Дайте характеристику постановкам инсталляций.
16. В чем заключается специфика создания и организации самодеятельного театрализованного концерта.

Реферат №1 выполняется на тему:

История становления театральной педагогики.

Реферат №2 выполняется на тему:

Художественно-педагогическая деятельность руководителя
театральной
студии.

Доклад выполняется на тему:

Рождение детского театра в начале XX века.

Эссе выполняется на тему:

История и традиции театральной педагогики.

Контрольная работа выполняется на тему:

Организационные основы работы театрального коллектива.

Вопросы к зачету №1

1. Принципы и функции театральной педагогики.
2. Основные категории театральной педагогики.
3. Педагогический потенциал театра.
4. Требования, предъявляемые к театральному педагогу.
5. Предмет и задачи театральной педагогики как одной из отраслей современной педагогической науки.
6. Междисциплинарный характер театральной педагогики.
7. Актерские школы в истории мировой театральной культуры.
8. Организация первой школы для подготовки русских артистов (1673г).

9. А.П. Сумароков, И.А. Дмитриевский, Н.И. Гнедич и их вклад в становление театральной педагогики.
10. М.С. Щепкин – теоретик театра и учитель актеров, его идейно-эстетические принципы и творческие открытия.
11. Истоки системы К.С. Станиславского.
12. И.В. Самарин, Г.Н. Федотова, А.П. Ленский, А.И. Южин-Сумбатов – продолжатели традиций М.С. Щепкина в актерском искусстве и театральной педагогике.
13. Любительские театральные кружки и студии в России XIX – начала XX века, формы руководства ими.
14. Система К.С. Станиславского – основа современной отечественной театральной школы. Цели, принципы, компоненты системы.
15. Ученики и последователи К.С.Станиславского (Л.А. Сулержицкий, Е.Б. Вахтангов, М.А. Чехов, М.О. Кнебель, А.Д. Попов).
16. Развитие театральных коллективов (художественной самодеятельности) в СССР (до начала 1990-х годов).
17. Развитие театральных коллективов (художественной самодеятельности) в Российской Федерации (с 1990-х годов до настоящего времени).

18. Подготовка и переподготовка кадров руководителей самодеятельных театральных коллективов.

19. Театральные вузы России. Преемственность и творческий педагогический поиск в современном театральном образовании.

20. Методы диагностики художественной культуры и творческих способностей личности.

21. Психолого-педагогические основы руководства процессами изучения, исполнения и создания художественных произведений участниками театральных коллективов.

22. Современные методы арт-терапии (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцетерапии, цветотерапии, сказкотерапии и т.д.)

23. Принципы отбора репертуара.

24. Единство духовно-этического воспитания и профессионального обучения – основа целостного формирования актера.

25. Критерии актерской одаренности.

26. Содержание воспитания и самовоспитания актера.

27. Принципы и методы артистического воспитания.

28. Цели, структура и содержание процесса обучения актера.

29. Этапы профессионального обучения.

30. Элементы актерской техники.

31. Методы, формы и средства обучения артиста.

32. Психофизический тренинг и этюд в творчестве актера.

33. Сотворчество театрального педагога и учащегося в процессе его подготовки.

34. Содержание театрального образования за рубежом.

Вопросы к зачету №2

1. Специфические черты любительского творчества.
2. Взаимосвязь любительского и профессионального театрального искусства. Сравнительный анализ.
3. Виды и формы любительского театрального творчества.
4. История и этапы студийного движения в XX - XXI веках.
5. Театральная студия как школа творческого развития личности.
6. Этические принципы работы театральной студии. Роль личности руководителя.
7. Педагогическое наследие К.С. Станиславского.
8. Педагогическое наследие В.И. Немировича-Данченко.
9. Педагогическое наследие Е.Б. Вахтангова.
10. Педагогическое наследие Л.А. Сулержицкого в организации студийного движения.
11. Педагогическое наследие В.Э. Мейерхольда.
12. Обновление творческого процесса в профессиональном театре с помощью студии.

13. Студия как своеобразная педагогическая система. Этические принципы студийности.
14. Педагогический процесс в театральном коллективе. Сущность и структура педагогического процесса в театральном коллективе. Цели, задачи, содержание, формы и методы педагогического процесса.
15. Классификация театральных коллективов.
16. Функции руководителя коллектива: педагогические, художественно-творческие, социально-психологические, организационные.
17. Диагностики социально-психологической структуры коллектива, социометрия.
18. Методы руководства межличностным общением в коллективе народного художественного творчества.
19. Театральный лидер, его художественная и педагогическая компетенции, авторитет.
20. Педагогика как составная часть режиссуры в любительском и профессиональном театре.
21. Формирование и развитие творческой личности исполнителя в процессе создания спектакля.
22. Эволюция взглядов К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко на режиссерское творчество.
23. Театральное студийное творчество как полифункциональное явление.

24. Концертная и гастрольная деятельность.
25. Учебно-воспитательная и просветительская деятельность.

26. Игровые формы обучения и воспитания.
27. Труд и самообслуживание в театральном коллективе.
28. Участие в социо-культурной жизни города, области.

29. Формы сотрудничества театральной студии с другими творческими коллективами, учреждениями и организациями.

30. Репертуарная политика театра. Принципы формирования репертуара театрального коллектива.

31. О роли жанра в создании образа роли и спектакля.
32. Педагогическая функция репертуара.
33. Особенности зрительской аудитории любительского театра.

34. Особенности и приемы работы с актером-любителем в процессе постановки спектакля.

35. Виды и формы тренинговой работы в театральном коллективе.
Методика проектирования и проведения тренинга.
36. Методика организации самоуправления в театральном коллективе.
37. Традиции и их значение в жизни студийного театра.
38. О роли личности в творческом коллективе.
39. Подготовительный этап работы режиссера и коллектива.
Распределение ролей.

40. Спектакль как выражение внутреннего опыта коллектива.

41. Особенности методики репетиционного процесса в любительском театральном коллективе.

42. Методика развития игровых навыков.

43. Методика работы над ролью в любительском театре.

44. Оформление спектакля.

45. Планирование и организация подготовки спектакля и его проката.

46. Нормативная документация; план и программа работы коллектива.

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

48. Коллектив, его признаки, структура, условия формирования.

Социокультурное моделирование театрального студийного коллектива.

49. Художественная программа театральной студии – идейная, эстетическая и нравственная.

50. Методика организации самоуправления в театральном коллективе. Партнерские отношения руководителя и участников студии. Совет студии как орган самоуправления.

Вопросы к экзамену

1. Материально-техническая база театральной студии. Обеспечение условий для творчества.

2. Коммерческая и некоммерческая организация. Необходимость финансовой поддержки любительского творчества.
3. Организация работы театральных служб и их подготовка. Специфика творческо-производственных отношений в любительском театре.
4. Творческие личность и коллектив как субъекты и объекты управления.
5. Значение и роль устава в деятельности театральной студии.
6. Права и обязанности студийцев.
7. Методы стимулирования деятельности и контроля в театральной студии.
8. Формы повышения квалификации.
9. Зарождение и развитие театральной педагогики на русской сцене.
10. Роль театральной педагогики в формировании художника сцены.
11. Роль основных элементов сценического действия в работе участника театрального коллектива над ролью.
12. Значение темпо-ритма в создании художественного образа.
13. Состояние и проблемы любительского театра на современном этапе.
14. Основные функции режиссёра в работе с любительским театральным коллективом.
15. Процесс организации театра-студии.
16. Роль музыки в создании образа в спектакле.

17. Общение как психология человеческих взаимоотношений и контактов.

18. Сценическое общение как средство раскрытия характеров.

19. Роль и значение индивидуальных репетиций в любительском театральном коллективе.

20. Современное состояние педагогического процесса в любительском театральном коллективе.

21. Сущность и основные положения метода физических действий в работе с актёром.

22. Основные положения метода действенного анализа пьесы и роли.

23. Педагогическое наследие М.С. Щепкина.

24. Педагогическое наследие М.О. Кнебель.

25. Педагогическое наследие З.Я. Корогодского.

26. Педагогическое наследие И.А. Дмитревского.

27. Педагогическое наследие М.А. Чехова.

28. Основные слагаемые атмосферы спектакля

29. Театр-студии Саратова, работающие в настоящее время.

30. Театр-студии Саратова, прекратившие свое существование.

