

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Режиссерско-педагогический факультет
Кафедра театрального искусства

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕАТРАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки

«Арт-педагогика (театральное творчество)»

Квалификация (степень) выпускника
«бакалавр»

Форма обучения
Очная, заочная

Год набора 2022

Кемерово

Рабочая программа дисциплины «Методика работы с театральным коллективом» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Арт-педагогика (театральное творчество)», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр».

Утверждена на заседании кафедры театрального искусства и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 24.05.22 г протокол №10.

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 27.04.2023 г. протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 15.05.2024 г., протокол № 12.

Переутверждена на заседании кафедры театрального искусства 21.05.2025г., протокол № 9.

Методика работы с театральным коллективом: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Арт-педагогика (театральное творчество)» / автор-составит. Берсенева Е.В. – Кемерово: КемГИК, 2022. – 27 с.

Автор-составитель:
доцент кафедры ТИ
Берсенева Е.В.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика работы с театральным коллективом» соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
 - 6.1. Перечень учебно-практического обеспечения самостоятельной работы обучающихся
 - 6.2. Перечень учебно-практического обеспечения работы
 - 6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1 Список литературы
 - 8.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.3. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
11. Список ключевых слов

1. Цель дисциплины:

- формирование и систематизация знаний по специальным дисциплинам в области педагогики художественного творчества;
- овладение технологией организации учебно-воспитательного процесса в работе с театральным коллективом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата

Дисциплина «Методика работы с театральным коллективом» относится к формируемой части Блока 1 (дисциплины по выбору) является обязательным для освоения обучающимися по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Арт-педагогика (театральное творчество)», квалификация «бакалавр».

3. Планируемые результаты обучения

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

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

ПК 4 Способен поддерживать профессиональную форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	-принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива.	-применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогики.	-технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процесса обучения по театральным дисциплинам .
ПК 4 Способен поддерживать профессиональную	- технологию «актерского тренинга», методы и	- использовать традиционные и инновационные	- методикой работы над созданием и проведением

форму творческого коллектива при помощи тренингов и применять (использовать) традиционные и инновационные формы и методы работы	этапы его организации.	формы и методы работы в творческом коллективе	тренинга, урока по театральным дисциплинам.
---	------------------------	---	---

Изучение учебной дисциплины «Методика преподавания театральных дисциплин» направлено на формирование трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»	Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	Общепедагогическая функция. Обучение
		Воспитательная деятельность
		Развивающая деятельность
01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»	Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам	Организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы
		Организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы
		Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания
		Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы
		Разработка программно-

		методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
	Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования
		Мониторинг и оценка качества реализации педагогическими работниками дополнительных общеобразовательных программ
	Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	Организация и проведение массовых досуговых мероприятий
		Организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых
		Организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности

4. Объем, структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 з.е.). В учебном процессе предполагаются лекционные и практические занятия, самостоятельная работа студентов. Из них на очной форме обучения: лекционных – 20; практических – 16; самостоятельная работа студентов – 36 часов. На заочной форме обучения: лекционных – 4; практических – 4; отведенных на самостоятельную работу – 60 часов. Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 60% от общего количества аудиторных занятий на очной и заочной форме обучения.

Срез знаний, навыков и умений происходит на практических занятиях, на которых обучающийся, подтверждает уровень знаний, полученных на лекциях.

В 7 семестре изучение дисциплины завершается зачетом, включающим в себя теоретическую и практическую часть.

4.1 Структура дисциплины

Очная форма обучения

Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах):			*Интерактивные формы	СРО
		Всего	лекции	практ. занятия		
РАЗДЕЛ I. ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ						
Тема 1.1 Специфика работы с театральным коллективом. Цели и задачи на современном этапе развития театрального творчества	7	1/1*	1/1*		1* работа в малых группах	2
Тема 1.2 Руководство театральным коллективом как вид профессиональной деятельности.	7	1/1*	1/1*		1* проблемная лекция	2
Тема 1.2.1 Психологические качества руководителя театрального коллектива.	7	1/1*	1/1*		1* проблемная лекция	2
Тема 1.2.2 Профессиональная этика руководителя театрального коллектива.	7	3/2*	1	2/2*	2* работа в малых группах	2
Тема 1.3 Создание театрального коллектива как процесс организации досуга.	7	3/2*	1	2/2*	2* работа в малых группах	2
Тема 1.3.1 Планирование работы в театральном коллективе.	7	3/2*	1	2/2*	2* работа в малых группах	2
Тема 1.4 Учебно-воспитательная работа в театральном коллективе.	7	1/1*	1/1*		1* проблемная лекция	2
Тема 1.5 Художественно-образовательная работа в театральном коллективе.	7	3/2*	1	2/2*	2* работа в малых группах	2
Тема 1.6 Учебно-творческая работа в театральном коллективе.	7	1/1*	1/1*		1*	2
Тема 1.7 Педагогические функции репертуара.		1/1*	1/1*		1* проблемная лекция	
Итого:		18/14*	10/6*	8/8*	14*	18
РАЗДЕЛ 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА В ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ						
Тема 2.1 Методы художественного обучения.	7	2/2*	2/2*		2* проблемная лекция	3

Тема 2.2 Воспитательная работа в процессе репетиций	7	4/3*	2/1*	2/2*	1* проблемная лекция 2* работа в малых группах	3
Тема 2.3 Организация работы вокруг пьесы как способ духовного обогащения участников.	7	3/2*	1	2/2*	2* работа в малых группах	3
Тема 2.4 Организация методической помощи в процессе работы над пьесой.	7	3/2*	1	2/2*	2* работа в малых группах	3
Тема 2.5 Распределение ролей как творческий и воспитательный акт в детском театральном коллективе	7	4/2*	2	2/2*	2* работа в малых группах	3
Тема 2.6 Педагогическая целесообразность проведения творческих показов и спектаклей.	7	2/1*	2/1*		1* проблемная лекция	3
Итого по разделу		18/12*	10/4*	8/8*	12*	18
Всего:	72	36/26*	20/10*	16/16*	26*	36

Заочная форма обучения

Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость (в часах):			*Интерактивные формы	СРО
		Всего	лекции	практ. занятия		
РАЗДЕЛ I. ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ						
Тема 1.1 Специфика работы с театральным коллективом. Цели и задачи на современном этапе развития театрального творчества	7	2				2
Тема 1.2 Руководство театральным коллективом как вид профессиональной деятельности.	7	1/1*	1/1*		1* проблемная лекция	3
Тема 1.2.1 Психологические качества руководителя	7	1/1*	1/1*		1* проблемная	2

театрального коллектива.					лекция	
Тема 1.2.2 Профессиональная этика руководителя театрального коллектива.						3
Тема 1.3 Создание театрального коллектива как процесс организации досуга.	7	1/1*		1/1*	1* работа в малых группах	3
Тема 1.3.1 Планирование работы в театральном коллективе.	7					2
Тема 1.4 Учебно-воспитательная работа в театральном коллективе.	7	1/1*		1/1*	1* работа в малых группах	3
Тема 1.5 Художественно-образовательная работа в театральном коллективе.	7					2
Тема 1.6 Учебно-творческая работа в театральном коллективе.	7					3
Тема 1.7 Педагогические функции репертуара.	7					2
Тема 1.1 Специфика работы с театральным коллективом. Цели и задачи на современном этапе развития театрального творчества						5
Итого:		4/4*	2/2*	2/2*	4*	30
РАЗДЕЛ 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА В ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ						
Тема 2.1 Методы художественного обучения.	7	1/1*	1/1*		1*	5
Тема 2.2 Воспитательная работа в процессе репетиций	7	1/1*	1/1*		1* проблемная лекция	5
Тема 2.3 Организация работы вокруг пьесы как способ духовного обогащения участников.	7					5
Тема 2.4 Организация методической помощи в процессе работы над пьесой.	7	1/1*		1/1*	1* работа в малых группах	5
Тема 2.5 Распределение ролей как творческий и воспитательный акт в детском театральном коллективе	7	1/1*		1/1*	1* работа в малых группах	5
Тема 2.6 Педагогическая целесообразность проведения творческих показов и спектаклей.	7					5
Итого по разделу зачет	4		2/2*	2/2*		30
Всего:	72	4	4/4*	4/4*		60

4.2 Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (разделы, темы)	Результаты Обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
РАЗДЕЛ I. ДЕТСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ		
<p>Тема 1.1 Специфика работы с театральным коллективом Основной предмет деятельности театрального коллектива – искусство. Основная цель – формирование, удовлетворение духовных и эстетических потребностей участников коллектива. Искусство как организатор идей и эмоций посредством образов. Перевод нравственного содержания искусства в личное достояние. Процесс обучения исполнительскому мастерству по принципу активности, наглядности, доступности, систематичности, индивидуальности подхода</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива; <i>уметь:</i> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогики; <i>владеть:</i> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам;</p>	<p>собеседование</p>
<p>Тема 1.2 Руководство театральным коллективом как вид профессиональной деятельности. Театр как вид искусства имеет свою специфику, которая в свою очередь определяет специфику профессии режиссера-педагога. Первой особенностью подготовки руководителя театрального</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого</p>	<p>Разработка требований к знаниям, умениям и навыкам руководства театрального коллектива.</p>

<p>коллектива является его психолого-педагогическая подготовка, знание закономерностей психического развития, возрастной психологии, психологии индивидуальных различий. Во- вторых, владением приемами и методиками организационной работы, способностью к организаторской деятельности. Третья особенность - способность к передаче навыков художественно-исполнительской деятельности участникам театрального коллектива. В четвертых, в профессиональной деятельности необходимо сочетание исполнительского мастерства, воспитательного и развлекательного моментов, так как профессиональная деятельность руководителя театрального любительского коллектива относится к сфере досуга.</p>	<p>коллектива; <i>уметь:</i> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогике; <i>владеть:</i> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам;</p>	
<p>Тема 1.2.1 Психологические качества руководителя театрального коллектива. Общие типы руководителя: авторитарный, либеральный, демократический. Специфические психологические качества руководителя театрального коллектива: артистизм, сценичность, способность к перевоплощению или эмпатии. Эмпатия как способность перевоплощения, умение смотреть на ситуацию со стороны и одновременной оценки всех звеньев в единой системе.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива; <i>уметь:</i> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин</p>	<p>Составление словесного «портрета» руководителя театрального коллектива</p>

	<p>в области художественного творчества и арт-педагогике; <i>владеть:</i> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам;</p>	
<p>Тема 1.2.2 Профессиональная этика руководителя театрального коллектива. Специфические черты, особенности проявления профессиональной этики руководителя театрального коллектива. Формирование профессиональной этики как профессиональная необходимость. Художественно-педагогический такт. Ответственность руководителя за нравственный облик, эстетическую и поведенческую культуру участников театрального коллектива. Знание основных приемов общения в работе с участниками театрального коллектива.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива; <i>уметь:</i> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогике; <i>владеть:</i> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам;</p>	<p>Беседа о профессиональной этике</p>
<p>Тема 1.3 Создание театрального коллектива как процесс организации досуга. Создание театрального коллектива как процесс, в котором тесно переплетаются организационные, воспитательные, творческие вопросы. Первичное создание коллектива. Принципы</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива;</p>	<p>Практическое задание – составить план лекции</p>

<p>набора. Ежегодное пополнение коллектива. Методические задачи руководителя детского театрального коллектива. Воссоздание коллектива прекратившего свое существование, методические задачи, стоящие перед руководителем театрального коллектива.</p>	<p>уметь: -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогике; владеть: -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам;</p>	
<p>Тема 1.3.1 Планирование работы в театральном коллективе. Планирование работы театрального коллектива как процесс, предусматривающий перспективное развитие коллектива в течение одного или нескольких сезонов. Цели и задачи перспективного планирования. Учет всех сторон жизнедеятельности театрального коллектива. План работы, определение конкретных задач: 1) Организационный (дни и часы занятий, расписание занятий, оформление репетиционной комнаты, дежурства, организация показа спектаклей и т.д.) 2) Учебно-воспитательный план, Дидактические (планирование учебных занятий по мастерству актера, сценической речи, сценическому движению; планирование репетиций, показы спектаклей.) 3) Художественно-творческий (планирование репертуара, планирование показа спектаклей, планирование</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6 знать: -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива; уметь: -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогике; владеть: -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам;</p>	<p>Составление плана работы театрального коллектива</p>

<p>работы студии, контрольных уроков и т.д.) 4). Культурно-бытовой (планирование походов в театр, в музеи, выставки детского творчества, праздники, дни рождения) Документация театрального коллектива: журнал учета работы, документы внутренней жизни (фотографии участников, фотографии из спектаклей, дневники репетиций, творческий дневник)</p>		
<p>Тема 1.4 Учебно-воспитательная работа в театральной студии. Воспитание как целенаправленный принцип и систематическое воздействие с целью подготовки участников к исполнению определенных ролей в системе общественных отношений. Особенности воспитательного процесса, диктуемые спецификой любительского театра: добровольность объединения, занятия в часы досуга, массовость, самоуправление. Комплексность общей педагогики в воспитательном процессе: повышение общей культуры, формирование высоких моральных качеств, совершенствование исполнительского мастерства. Убеждение, приучение, требование, поощрение, наказание, как методы воспитательной работы, особенности применения в условиях любительского театрального коллектива. Комплексность, систематичность, последовательность, логичность, как решающие условия эффективности воспитательного процесса.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6</p> <p><i>знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива; <p><i>уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогики; <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процесса обучения по театральным дисциплинам; 	<p>Составление учебного плана в процессе занятий</p>

<p>Педагогический такт режиссера в любительском театральном коллективе.</p> <p>Критерии общественной значимости любительского театра:</p> <ul style="list-style-type: none"> -уровень развития коллектива как социального организма; -степень удовлетворенности и его результатами участников коллектива; -художественные достоинства спектакля и общественная ценность; -уровень развития нравственного сознания, любви к искусству участников детского театрального коллектива. 		
<p>Тема 1.5 Художественно-творческая работа в театральной студии.</p> <p>Художественно-творческая деятельность как основа педагогического процесса в театральной студии.</p> <p>Специфика театрального искусства как предмет воспитания. Искусство усиливает воспитательное воздействие всех форм сознания, поучая, он воспитывает и развлекает.</p> <p>Игра как способ познания жизни через моделирование жизненных ситуаций. Работа над спектаклем в процессе репетиций и его показ на зрителя как решение воспитательных, образовательных, эстетических задач.</p> <p>Исполнительство как процесс создания эстетических, духовных ценностей, реализация не только в художественном творчестве, но и во всей системе отношений с окружающим миром.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-4</p> <p><i>знать:</i> - технологию «актерского тренинга», методы и этапы его организации;</p> <p><i>уметь:</i> - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы в творческом коллективе;</p> <p><i>владеть:</i> - методикой работы над созданием и проведением тренинга, урока по театральным дисциплинам.</p>	<p>Составление учебного плана в процессе занятий. Моделирование игрового занятия.</p>
<p>Тема 1.6 Учебно-творческая работа в театральной</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-4</p>	<p>Составление плана учебного тренинга</p>

<p>студии. Учебно-творческая деятельность как основа педагогического процесса в детской театральной студии. Специфика учебной работы в детской театральной студии. Театрального искусства как предмет обучения на основе театрального искусства. Цели, задачи, способы организации учебного процесса в детской театральной студии.</p>	<p><i>знать:</i> - технологию «актерского тренинга», методы и этапы его организации; <i>уметь:</i> - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы в творческом коллективе; <i>владеть:</i> - методикой работы над созданием и проведением тренинга, урока по театральным дисциплинам.</p>	
<p>Тема 1.7 Педагогические функции репертуара в театральном коллективе. Репертуар как художественное содержание театрального коллектива. Процесс формирования репертуара как идейно-художественная программа режиссера, руководителя коллектива. Дидактические принципы формирования репертуара: посильность, доступность, последовательность усложнения. Репертуарная линия как своеобразная творческая, педагогическая направленность, режиссера, руководителя детского театрального коллектива. Критерием подбора репертуара является, соответствие техническим, художественным, возрастным возможностям театрального коллектива.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-4 <i>знать:</i> - технологию «актерского тренинга», методы и этапы его организации; <i>уметь:</i> - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы в творческом коллективе; <i>владеть:</i> - методикой работы над созданием и проведением тренинга, урока по театральным дисциплинам.</p>	<p>Подбор литературного материала для формирования детского репертуара.</p>
<p>РАЗДЕЛ 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА В ТЕАТРАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ</p>		
<p>Тема 2.1 Методы художественного обучения. Художественно-творческие задачи в театральном коллективе. Формы процесса обучения (индивидуальная, мелкогрупповая, групповая, коллективная). Диагностика художественно-исполнительских и</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом</p>	

<p>художественно-психологических данных. Учет индивидуальных различий (физиологических, психологических, возрастных) участников коллектива. Методы практического обучения: (показ, демонстрация, повторение, упражнение, этюд, объяснение и описание).</p>	<p>особенностей состава творческого коллектива; <i>уметь:</i> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогике; <i>владеть:</i> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам;</p>	
<p>Тема 2.2 Воспитательная работа в процессе репетиций. Репетиция как звено всей учебной, организационно-методической, воспитательной и образовательной работы с театральным коллективом. План репетиции. Темп репетиции. Принцип интереса и увлеченности в процессе репетиции. Поиск творческой и морально-психологической обстановки. Поиск эффективных методов работы в процессе репетиций в театральном коллективе.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-4 <i>знать:</i> - технологию «актерского тренинга», методы и этапы его организации; <i>уметь:</i> - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы в творческом коллективе; <i>владеть:</i> - методикой работы над созданием и проведением тренинга, урока по театральным дисциплинам.</p>	<p>Контроль в процессе занятия</p>
<p>Тема 2.3 Организационная работа вокруг пьесы как способ духовного обогащения участников коллектива. Работа вокруг пьесы как способ, интеллектуального, нравственного, художественного, эмоционального обогащения участников театрального коллектива. Оказание методической помощи в</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6, ПК-4 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива УК-6;</p>	<p>Застольный анализ инсценировки из театрального репертуара</p>

<p>работе над пьесой и спектаклем Распределение ролей, как творческий и воспитательный акт. Сбор иконографического материала, встреча с драматургом, посещение музеев. Пробуждение активности всех участников в процессе анализа пьесы. Организация репетиционного процесса (наличие реквизита, бутафории, элементов декорации и костюмов). Игра как основной методический принцип учебно-творческой работы. Посильность и дифференцированность задач, выдвигаемых перед руководителем (в зависимости от возраста, уровня знаний, способностей пр.) Оформление комнаты для репетиций как важное условие порядка и установления рабочей творческой атмосферы. театральное коллектива. Спектакль - это не только показ определенных художественных результатов, путь удовлетворения духовных потребностей он несет воспитательную нагрузку, имеет педагогическую ценность как эффективная форма нравственного и эстетического развития личности. Присутствие публики порождает повышенную ответственность за качество игры. Спектакль активизирует процесс, сплочения коллектива, улучшается творческая дисциплина, одновременно повышается эмоционально-творческая отзывчивость. Это определяет огромный потенциал этического и эстетического</p>	<p>- технологию «актерского тренинга», методы и этапы его организации ПК-4; <i>уметь:</i> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогике УК-6; - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы в творческом коллективе ПК-4; <i>владеть:</i> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам УК-6; - методикой работы над созданием и проведением тренинга, урока по театральным дисциплинам ПК-4.</p>	
--	--	--

<p>влияния театрального искусства на исполнителя и зрителя. Важно определить момент, когда коллектив готов, когда может выйти на сцену. Просчеты в этом отношении сказываются на всей деятельности коллектива, настроении, воспитательной работе.</p>		
<p>Тема 2.4 Учебно-исполнительская работа в театральной студии. Систематические учебные занятия – основа жизнедеятельности театрального коллектива. Дидактические принципы и их учет в учебно-исполнительской работе с любительским театральным коллективом. Педагогический такт и выдержка как одно из важных условий успеха в создании творческой атмосферы и трудоспособности театрального коллектива. Индивидуальный подход, игровое начало, занимательность – основополагающие закономерности построения учебно-исполнительской работы с в театральном коллективе. Учет объективных и субъективных факторов воспитания, обуславливающих появления новых качеств, уровень знаний и стремление к активной деятельности участников театрального коллектива.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6, ПК-4 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива УК-6; - технологию «актерского тренинга», методы и этапы его организации ПК-4; <i>уметь:</i> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогики УК-6; - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы в творческом коллективе ПК-4; <i>владеть:</i> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам УК-6; - методикой работы над созданием и проведением тренинга, урока по театральным дисциплинам ПК-4.</p>	<p>Моделирование и реализация этюда</p>

<p>Тема 2.5 Распределение ролей как творческий и воспитательный акт в театральном коллективе. Выбор пьесы для детского коллектива как последовательный процесс художественно-творческого воспитания. Распределение ролей идейно-творческий акт. Распределение ролей как метод поощрения, наказания, убеждения. Допустимость творческих компромиссов во имя воспитательных целей. Недопустимость компромиссов в воспитании во имя ожидаемых творческих успехов. Два состава исполнителей как важная мера пресечения зазнайства, «премьерства». Необходимость равных репетиционных возможностей для обоих составов и равные возможности выступления перед зрителем.</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6, ПК-4 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива УК-6; - технологию «актерского тренинга», методы и этапы его организации ПК-4; <i>уметь:</i> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогики УК-6; - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы в творческом коллективе ПК-4; <i>владеть:</i> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам УК-6; - методикой работы над созданием и проведением тренинга, урока по театральным дисциплинам ПК-4.</p>	<p>Постановка импровизированного спектакля по стихам детских писателей.</p>
<p>Тема 2.6. Педагогическая целесообразность проведения творческих показов и спектаклей. Показ спектакля – ответственный момент в жизни любительского коллектива</p>	<p>Формируемые компетенции: УК-6, ПК-4 <i>знать:</i> -принципы выстраивания траектории личностного роста через систему образования и самореализации; -основы педагогики художественного творчества; -методологию преподавания дисциплин художественно-</p>	

	<p>творческого цикла с учетом особенностей состава творческого коллектива УК-6;</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологию «актерского тренинга», методы и этапы его организации ПК-4; <p><i>уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -применять общие практические навыки самореализации; -реализовывать процесс саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; -воспитывать потребность к самообразованию; -систематизировать знания и технологию театральных дисциплин в области художественного творчества и арт-педагогике УК-6; - использовать традиционные и инновационные формы и методы работы в творческом коллективе ПК-4; <p><i>владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -технологией приобретения знаний, умений и навыков самореализации и саморазвития; - методикой организации процессе обучения по театральным дисциплинам УК-6; - методикой работы над созданием и проведением тренинга, урока по театральным дисциплинам ПК-4. 	
--	---	--

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При освоении курса «Методика работы с театральным коллективом» применяются традиционные формы проведения занятий в виде лекционных, групповых аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов, опирающихся на репродуктивные и объяснительно-иллюстративные методы. Активность обучающихся в традиционных формах занятий проявляется в виде ответов на вопросы, докладов и сообщений по теме учебного материала.

В процессе реализации учебного курса целесообразно использование интерактивных форм обучения. В рамках учебного курса предусмотрены ситуативные творческие задания с активным включением обучающихся в учебный процесс (деловые игры, аргументированная защита тезисов, экспертное оценивание творческих заданий сокурсника и др.).

В рамках интерактивных форм предусмотрена учебно-педагогическая практика на базе школ искусств, любительских театральных студий. Кроме того, в процессе преподавания дисциплины используются проблемно-поисковые технологии, предполагающие сбор и обработку материалов по определённым разделам дисциплины, в том числе через сети Интернета.

В ходе обучения используются также:

- традиционные образовательные технологии, включающие: аудиторные занятия в форме лекций, семинарских занятий;
- компьютерные технологии, предполагающие использование электронных ресурсов в учебном процессе, подготовку мультимедийных презентаций.

Учебные занятия, выстраиваемые на деятельностной основе, имеют практико-ориентированную направленность.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Формы и направления использования информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения:

- поиск текстовой информации в сети Интернет (учебники, учебные пособия, словари, справочники, энциклопедии, периодические издания);
- использование ресурсов ЭБС «Университетская библиотека online», ЭБС «Лань»;
- использование электронных ресурсов с визуальной информацией;
- работа в электронной образовательной среде КемГИК с программными и учебно-методическими материалами по адресу: <https://eios.kemgik.ru/>
- лекции-презентации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Организационные ресурсы

Тематический план дисциплины

Учебно-теоретические ресурсы

Путеводитель по литературе для изучения теоретического материала

Учебно-практические ресурсы

Алгоритм выполнения практических заданий

Учебно-методические ресурсы

Методические указания по изучению дисциплины;

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Учебно-справочные ресурсы

Примерные темы докладов и сообщений;

Контрольные вопросы для самостоятельной проверки знаний по итогам освоения разделов дисциплины.

Все необходимые учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов содержатся в УМКД «Репертуарная политика школьного театра» (Электронный вариант УМКД размещен по адресу: <https://edu2020.kemgik.ru/>).

Путеводитель по литературе для изучения теоретического материала

Основу учебной дисциплины «Методика работы с театральным коллективом» составляют теоретические разделы: «Детский театральный коллектив как форма реализации творческих способностей детей», «Художественно-творческая работа в детском театральном коллективе», а также практические задания по описанию учебных тренингов, этюдов и ролевых заданий. Обзорные лекции строятся по схеме «от общего - к частному».

Раздел 1. «Организация педагогической деятельности по дисциплинам

театрального направления»

1. Теоретический материал, методика и технология работы педагога дополнительного образования изложена в работах Теоретический материал, касающийся педагогики в работе с детьми, содержится в работах: Голованова, В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Голованова (6). Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремкина и др.; под ред. В. А. Сластенина. (8); Иванченко, В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей: учеб. метод. пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов-организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. (9).

Раздел 2. «Методика организации учебных занятий по предметам театральных дисциплин

Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. – Санкт-Петербург: (1) Грачева, Л. В. Актерский тренинг: теория и практика (2); Станиславский К.С. «Работа актера над собой». Ч.1 «Работа актера над собой в творческом процессе переживания». (3); Станиславский К.С. «Этика». (4).

6.2. Перечень учебно-практического обеспечения работы

Практические разработки заданий:

1. Моделирование игрового занятия и практическая реализация на участниках.
2. Разработка учебного этюда и постановка на обучающихся.
3. Инсценизация стихотворного материала.
4. Постановка импровизированного спектакля
5. Инсценирование прозаического материала.
6. Постановка спектакля на основе импровизации.

Цели и задачи:

- определить вид и тип занятия;
- содержание, цель и задачи занятия;
- выделить основные методы и характеристику подачи учебного материала;
- разработать и описать режиссуру занятия и его составные части;
- определить основные принципы организации занятия.

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Аудиторная самостоятельная работа включает:

- выполнение заданий по теме практического или индивидуального задания;
- подбор репертуара для постановочной учебной работы;
- анализ источников по темам практических индивидуальных занятий дисциплины;
- выполнение практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы.

Самостоятельная работа предполагает:

- выполнение творческих заданий, предложенных к каждому практическому занятию.
- развитие способностей к творческому поиску в процессе работы.
- формирование и развитие умений поиска учебной, справочной, периодической, художественной литературы

7. Фонд оценочных средств

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание

фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде (<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=3937>).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Список литературы

Основная литература

1. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник / Т. И. Бакланова. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Издательство "Лань", 2017. - 160 с.- Текст непосредственный.
2. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и практика: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Никитина Н. Н.; Кислинская Н. В. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательский центр "Академия", 2008. – 223 с. - Текст непосредственный.
3. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин: учебное пособие модульного типа; сост. И. В. Новгородцева / **сост. И. В. Новгородцева; сост. И. В. Новгородцева**. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 378 с. - <http://biblioclub.ru/>. - Текст электронный.
4. **Станиславский К.С. «Работа актера над собой». Ч.1 «Работа актера над собой в творческом процессе переживания». / К. С. Станиславский М: Азбука – 2012. - Текст непосредственный.**
5. **Станиславский К.С. «Этика». / К.С. Станиславский М: РАТИ – ГИТИС – 2012. - Текст непосредственный.**

Дополнительная литература

6. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова и др.; под ред. А. С. Роботовой. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 208 с. - Текст непосредственный.
7. Грачева, Л. В. Актерский тренинг: теория и практика / Л. В. Грачева. – СПб.: Речь, 2003. – 163 с. - Текст непосредственный.
8. Ершов, П.М. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя / П.М. Ершов, А.П. Ершова, В.М. Букатов. - М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. - 336 с. - Текст непосредственный.
9. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы: учебное пособие / В. С. Кукушин. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. - 217 с. - Текст непосредственный.

8.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

1. ЭБС «Университетская библиотека online» официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=static&id=107>
2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>
3. Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>
4. Областная научная библиотека им. В. Д. Федорова [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: https://yandex.ru/maps/org/kemerovskaya_oblastnaya_nauchnaya_biblioteka_im_v_d_fedorova
5. Библиотека Кемеровского государственного института культуры [Электронный ресурс]:

8.3 Программное обеспечение и информационные справочные системы

Лицензионное программное обеспечение:

Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)

Офисный пакет – Microsoft Office (ms Word, ms Excel, ms PowerPoint, ms Access)

Антивирус – Kaspersky endpoint security для Windows

Видео редактор – Adobe cs6 master collection

Свободно распространяемое программное обеспечение:

Офисный пакет – Libreoffice

Браузер Mozilla firefox (Internet explorer)

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Консультант плюс

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных мультимедийным комплексом, экраном. Для проведения текущего тестового контроля и промежуточной аттестации необходима аудитория, оборудованная персональными компьютерами, подключенными к сети Интернет.

10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом;
- для лиц с нарушением слуха - оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ;
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата - двигательные формы оценочных средств - заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности;
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

11. Перечень ключевых слов

Активность творческая

Воспитание художественное

Действие органичное

Деятельность режиссерско-педагогическая

Деятельность художественно-творческая

Диагностика способностей
Знания профессиональные
Игра ролевая
Игра учебная
Игровая технология
Импровизация
Инновация
Интересы творческие
Конкурс творческий
Кружок театральный
Лекции
Мастерство педагогическое
Методы воспитания
Методы обучения
Навыки профессиональные
Образование художественное
Обучение комплексное
Общение
Показ творческий
Репетиция
Способности художественно-творческие
Структура занятия
Театральная педагогика
Театральная студия
Технология педагогическая
Технология обучения
Упражнения
Урок-показ
Урок экскурсия
Учебный план
Учебная программа
Этика творческая
Этюды