

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

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки
«Театральное творчество»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, заочная

Год набора 2025

Кемерово

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы театральной педагогики» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «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/> 21.05.25 г протокол №9.

Чепурина В.В., Современные проблемы театральной педагогики: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Театральное творчество» / В.В. Чепурина, Е.В. Берсенева. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2025. - 14 с.

Авторы (составители): Чепурина В.В., Берсенева Е.В.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные проблемы театральной педагогики» 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 освоения дисциплины:

формирование знаний в области современных проблем театральной педагогики.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение знаний по истории театральной педагогики;
- овладение способами и принципами образования;
- усвоение основных форм и методов этнокультурного образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества;
- овладение терминологией театральной педагогики, навыками анализа направлений театральной педагогики;
- овладение способами участия в научно-методическом обеспечении деятельности коллективов народного художественного творчества, этнокультурных учреждений и организаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Современные проблемы театральной педагогики» относится к блоку Факультативных дисциплин для освоения обучающимися по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Театральное творчество», квалификация «бакалавр».

3. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-3. Способен планировать и организовывать художественно-образовательную деятельность, осуществлять воспитательный процесс в сфере театрального творчества.	- теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса;	- организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива;	- технологией организации и планирования художественно-образовательной деятельности; - способами организации художественно творческой деятельности участников любительского театрального коллектива, с учётом их возрастных и психологических особенностей, потребностей, интересов, творческих способностей.

Изучение учебной дисциплины «Современные проблемы театральной педагогики» 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 для студентов очной формы обучения составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа (из них – 43 часа аудиторных занятий), в т. ч. 12 час. (46 %) аудиторных практических занятий проводится в интерактивных формах обучения (в соответствии с требованиями ФГОС ВО – не менее 30 %).

4.1 Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					
			всего	лекц	практ	инд	интерактивные формы обучения*	СРО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Театральная педагогика как совокупность форм и методов художественного образования								
	<i>Всего по разделу 1.</i>		36/6*	4	10/6*			22
1.1	Основные этапы становления русской театральной педагогики	8	18/4*	2	6/4*		2*лекция-беседа; 2*Обсуждение методик театрального обучения	10

1.2.	Теоретические основы русской театральной педагогики		18/2*	2	4/2*		2*лекция-беседа; 2*Обсуждение методик театрального обучения	12
Раздел 2. Научно-методическое обеспечение театральной педагогики								
	Всего по разделу 2.		36/6*	4/2*	8/4*			24
2.1	Виды научно-методического обеспечения театральной педагогики	8	18/3*	2/1*	4/2*		2*лекция-беседа; 2*Обсуждение методик театрального обучения	12
2.2	Формирование научно-методического обеспечения театральной педагогики		18/3*	2/1*	4/2*		2*лекция-беседа; 2*Обсуждение методик театрального обучения	12
	Итого		72/12*	8/2*	18/10*			46

Заочная форма обучения

Общая трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа (из них – 6 часов аудиторных занятий, 66 – СРС), в т. ч. 3 часа (50 %) аудиторных практических занятий проводится в интерактивных формах обучения (в соответствии с требованиями ФГОС ВО – не менее 30 %).

№ п/п	Разделы/темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					СРО
			всего	лекц	практ	инд	интерактивные формы обучения*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Театральная педагогика как совокупность форм и методов художественного образования								
	Всего по разделу 1.		34/2*	1	2/1*			30
1.1	Основные этапы становления русской театральной педагогики	7		1/1*	1/1*		2*лекция-беседа; 2*Обсуждение методик театрального обучения	14

1.2.	Теоретические основы русской театральной педагогики				1		2*лекция-беседа; 2*Обсуждение методик театрального обучения	16
Раздел 2. Научно-методическое обеспечение театральной педагогики								
	Всего по разделу 2.	8	34/2*		2/1*			36
2.1	Виды научно-методического обеспечения театральной педагогики			1	1/1*		2*лекция-беседа; 2*Обсуждение методик театрального обучения	18
2.2	Формирование научно-методического обеспечения театральной педагогики				1		2*лекция-беседа; 2*Обсуждение методик театрального обучения	18
	Итого		72/4*	2/1*	4/2*			66

4.2. Содержание дисциплины

Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Раздел 1. Театральная педагогика как совокупность форм и методов художественного образования		
<p>Тема 1.1. Основные этапы становления русской театральной педагогики.</p> <p>Декламация как технологическая основа овладения актерским мастерством в русской театральной школе 19 столетия.</p> <p>Культурно-исторические предпосылки формирования педагогики сценической речи в 20 столетии. Формы и методы этнопедагогики в художественном образовании.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-3.</p> <p>В результате освоения темы обучающийся должен <i>знать</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса; <p><i>уметь</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива; <p><i>владеть</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологией организации и планирования художественно- 	<p>Оценочные средства: вопросы к контрольно-проверочной беседе, Форма текущего контроля: контрольно-проверочная беседа</p>

	образовательной деятельности; - способами организации художественно творческой деятельности участников любительского театрального коллектива, с учётом их возрастных и психологических особенностей, потребностей, интересов, творческих способностей.	
<p>Тема 1.2. Теоретические основы русской театральной педагогики.</p> <p>Формирование единого подхода в воспитании актера как актуальная проблема первой половины XX столетия. Формы и методы этнопедагогики в теоретических основах русской театральной педагогики.</p> <p>Теоретическое обоснование межпредметных связей в театральной педагогике последней трети XX столетия.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-3. В результате освоения темы обучающийся должен <i>знать</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса; <p><i>уметь</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива; <p><i>владеть</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологией организации и планирования художественно-образовательной деятельности; - способами организации художественно творческой деятельности участников любительского театрального коллектива, с учётом их возрастных и психологических особенностей, потребностей, интересов, творческих способностей. 	<p>Оценочные средства: Формы текущего контроля: -контрольно-проверочная беседа; - практическое занятие в форме опроса изученной литературы; -обсуждение структуры учебного реферата по теме дисциплины.</p> <p>Форма текущего контроля: Анализ публикаций, посвященных театральной педагогике.</p>
Раздел 2. Научно-методическое обеспечение театральной педагогики		
<p>Тема 2.1. Виды научно-методического обеспечения театральной педагогики.</p> <p>Профессиональные стандарты. Учебные планы. Программы подготовки обучающихся. Уровни обучения. Возрастные особенности обучения в театральной педагогике.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-3. В результате освоения темы обучающийся должен <i>знать</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса; <p><i>уметь</i>:</p>	<p>Форма текущего контроля: обсуждение структуры учебного реферата по теме дисциплины.</p>

	<p>- организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива;</p> <p><i>владеть:</i></p> <p>- технологией организации и планирования художественно-образовательной деятельности;</p> <p>- способами организации художественно творческой деятельности участников любительского театрального коллектива, с учётом их возрастных и психологических особенностей, потребностей, интересов, творческих способностей.</p>	
<p>Тема 2.1. Формирование научно-методического обеспечения театральной педагогики.</p> <p>Способы и направления подготовки в российских и зарубежных театральных школах. Создание рабочей учебной программы для театральной студии. Этапы подготовки аналитического материала о педагогических приемах в театральной студии.</p>	<p>Формируемые компетенции: ПК-3.</p> <p>В результате освоения темы обучающийся должен</p> <p><i>знать:</i></p> <p>- теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса;</p> <p><i>уметь:</i></p> <p>- организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива;</p> <p><i>владеть:</i></p> <p>- технологией организации и планирования художественно-образовательной деятельности;</p> <p>- способами организации художественно творческой деятельности участников любительского театрального коллектива, с учётом их возрастных и психологических особенностей, потребностей, интересов, творческих способностей.</p>	<p>Форма текущего контроля:</p> <p>- проверка разработки аналитического материала о педагогических приемах в театральной студии для участия в научно-практической конференции.</p> <p>- собеседование по актуальным проблемам театральной педагогики;</p> <p>- защита реферата по теме дисциплины.</p>

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В качестве традиционных образовательных технологий при изучении дисциплины «Современные проблемы театральной педагогики» используются:

- аудиторные занятия в форме лекций-бесед;

- доклады и сообщения по отдельным темам курса;
- практические занятия в форме опросов.

В процессе реализации учебного курса целесообразно использование интерактивных форм обучения, составляющих не менее 30% от общего количества аудиторных занятий. К интерактивным формам обучения относятся:

- лекции-беседы;
- коллективные обсуждения современных проблем театральной педагогики;
- контрольно-проверочные беседы;
- подготовки сообщений для участия в научно-практических конференциях.

Кроме того, интерактивные формы внеаудиторных занятий предполагают участие:

- в мастер-классах;
- в театральных конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уровней;
- в научно-практических конференциях по проблемам театральной педагогики.

В качестве специальных технологий при освоении дисциплины необходимо использовать:

- метод включенного наблюдения при анализе проблем театральной педагогики.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения

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-практические ресурсы

- Пример выполнения реферата по дисциплине «Современные проблемы театральной педагогики»

Учебно-методические ресурсы

- Образовательные технологии
- Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы

Учебно-наглядные ресурсы

- Электронная презентация доклада «Актуализация проблем театральной педагогики в исканиях режиссеров Н.Евреинова и Г. Крега»

Учебно-библиографические ресурсы

- Список основной литературы
- Список дополнительной литературы
- Перечень полезных ссылок.

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=5478#section-0>).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Список литературы

Основная литература

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учеб. пособие / Б. Е. Захава. - 5-е изд. - Москва: РАТИ-ГИТИС, 2008. - 432 с. – Текст : непосредственный.
2. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. - М. О. Кнебель. – М.: ГИТИС, 2010. – 423 с. – Текст : непосредственный.
3. Мастерство режиссера. I-V курсы: учеб. пособие / ред.-сост. С. В. Женовач; ред.-сост.: Н. А. Зверева, О. Л. Кудряшов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: РИТИ-ГИТИС, 2016. - 392 с. – Текст : непосредственный.

Дополнительная литература

4. Мочалов, Ю. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены / Ю. Мочалов. – М.: Просвещение, 1981. – 329 с. – URL: <http://www.litmir.net/br/?b=134916> – Текст : электронный.
5. Карпушкин, М. А. Театральная педагогика: теория, методика, практика: учебное пособие / М. А. Карпушкин. - Москва : Российский институт театрального искусства - ГИТИС, 2017. - 460 с. – Текст : непосредственный.
6. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник учителя. / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург: Азбука, 2015. – 510 с. – Текст : непосредственный.
7. Чехов, М. А. Тайны актерского мастерства. Путь актера. Жизнь и встречи / Чехов М. А. –Москва: АСТ, 2011. – 555 с. – Текст : непосредственный.
8. Гуревич, Л. Я. Творчество актера: о природе сценических переживаний актера на сцене / Л. Я. Гуревич. – 2-е изд.. – Электрон. дан. – Москва: Либроком, 2012. – 64 с. – (Университетская библиотека online: электрон. библиотечная система). – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44756&sr=1>. – Текст : электронный.
9. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в 9 т.: / К. С. Станиславский. / Общ. ред. А. М. Смелянского - М.: Искусство, 1989 - 1999.
10. Чехов, М. А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и составленных Д. Х. Дюпре / Под ред. Д. Х. Дюпре; Перев. с англ. М. И. Кривошеев. – М.: Российский университет театрального искусства. – ГИТИС, 2011. – 165 с. – URL: http://tlf.narod.ru/school/macho_lect_prof_acter.htm – Текст : электронный.

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_fyo_dorova

5. Библиотека Кемеровского государственного института культуры [Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: <https://library.kemgik.ru/>

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. Список (перечень) ключевых слов

Действие

Психолого-реалистический тип

Декламация
Интонационно-логический тренинг
Метод воспитания актера
Мастерство педагогическое
Метод физических действий
Методики опосредованного
(косвенного) воздействия
Методики прямого воздействия
Межпредметные связи
Нормативная методика
Обеспечение научно-методическое
Педагогика театральная
Программа учебная

Режиссеры-реформаторы
Речь в движении
Способ игровой
Способы логопедические
Студия театральная
Формы и методы театральной
педагогике
Фрагментарное раздельное
обучение
Этюдный метод
Условно-театральный тип
Школа театральная
Этнопедагогика