

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

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КУЗБАССА

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

44.03.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль)

«Арт-педагогика (театральное творчество)»

Квалификация (степень) выпускника:

«бакалавр»

Форма обучения:

Очная, заочная

Год набора 2022

Кемерово

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)», 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 27.04.2023г., протокол № 8;

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

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

Чепурина В.В. История театральной культуры Кузбасса: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профилю «Арт-педагогика (театральное творчество)», степень выпускника – «бакалавр» / авт.-сост. В. В. Чепурина. – Кемерово: Кемеровск. гос. ин-т культуры, 2022. – 12 с. – Текст: непосредственный.

Автор-составитель:
канд. культурологии,
доцент Чепурина В.В.

Содержание

1. Цель освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
 - 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 (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. 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 (перечень) ключевых слов

Цель освоения дисциплины:

- формирование системы представлений о наиболее значительных явлениях театральной культуры Кузбасса в XX-XXI вв.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «История театральной культуры Кузбасса» относится к факультативным дисциплинам, относящимся к части, формируемой участниками образовательного процесса. Учебный курс предоставляет дополнительные возможности для освоения профессиональных знаний и навыков.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Изучение дисциплины «История театральной культуры Кузбасса» направлено на формирование компетенции ПК-2.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
ПК-2 Способен применять теоретический исторический и эстетический опыт (отечественный и зарубежный) в профессиональной деятельности.	ПК-2.1. - историю наиболее значительных явлений театральной культуры Кузбасса 31	ПК-2.2. - ориентироваться в проблемах современной театральной жизни региона У1	ПК-2.3. - источниками и каналами информации о театральном искусстве Кузбасса В1

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

4.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Дисциплина осваивается в течение 7 семестра. Для студентов очной формы обучения планируется 36 часов контактной работы, 36 часов самостоятельной работы обучающихся.

12 часов отводится на интерактивные формы обучения (30 % от аудиторных занятий); Для студентов заочной формы обучения на освоение дисциплины отводится 6 часов контактной работы, из них 2 часа (30 % от аудиторных занятий) - на интерактивные формы обучения; 66 часов самостоятельной работы обучающихся.

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических (лабораторных, семинарских занятий), предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			всего	лекц	практ	интерактивные формы обучения*	СРО
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тема 1. Истоки театрального искусства Кузнецкого края	7	6	2	2	Устный опрос	2
2.	Тема 2. Формирование профессионального театра в Кузнецком крае в 1920-1930-е гг.		8		6	2* Деловая игра	2
3.	Тема 3. Кузбасские театры в 1940-1950 гг.		14	2	4		6
4.	Тема 4. Репертуарная политика театров Кузбасса в 1960-1980-е гг.		10		4	2* Ситуативное творческое задание: анализ репертуара кузбасских театров (по публикации: Штальбаум, Ю. К. Театральное искусство Кузбасса: учеб. пособие. – Кемерово: КемГАКИ, 2000. – 156 с.)	6
5.	Тема 5. Театр в Кузбассе на рубеже XX - XXI вв.		12		4		8
6.	Тема 6. Традиционные формы в театральном искусстве Кузбасса XXI века.		14		6	2* Урок -экскурсия в кузбасских театрах; 2* ситуативные	8

						творческие задания: анализ репертуара театров	
7.	Тема 7. Экспериментальные формы в театральном искусстве Кузбасса XXI вв.		8		6	2* Посещение репетиций спектаклей кузбасских театров	2
8.	Тема 8. Система подготовки профессиональных кадров		8	2	4	2*Устный опрос, коллективные обсуждения, тестовый контроль	2
	Всего		72	18	36		36

Заочная форма обучения

№ п/ п	Темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
			всего	лекц	практ	интерактивные формы обучения	СРО
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тема 1. Истоки театрального искусства Кузнецкого края.	1	11	1			10
2.	Тема 2. Формирование профессионального театра в Кузнецком крае в 1020-1030-е гг.		11	1			10
3.	Тема 3. Кузбасские театры в 1940-1950 гг.		8				8
4.	Тема 4. Репертуарная политика театров Кузбасса в 1960-1980-е гг.		10				10
5.	Тема 5. Театр в Кузбассе на рубеже XX - XXI вв.		8				8
6.	Тема 6. Традиционные формы в театральном искусстве Кузбасса XXI века		12		2	1* Ситуативное творческое задание: анализ репертуара кузбасских театров	10
7.	Тема 7. Экспериментальные формы в театральном искусстве Кузбасса XXI вв.		12		2	1* Посещение репетиций спектаклей кузбасских театров	10
	Всего		72	4	2		66

4.3. Содержание дисциплины

<i>Содержание раздела дисциплины</i>	<i>Результаты обучения раздела</i>	<i>Формы текущего контроля, промежуточной аттестации. Виды оценочных средств</i>
Тема 1. Истоки театрального искусства Кузнецкого края. Социальные условия зарождения любительских театров. Первые упоминания о любительских спектаклях на Кузнецкой земле в XIX в. Народные дома, клубы. Семейные вечера, спектакли, маскарады. Драматические кружки М.И. Сычева, И.И. Лоханского, Т.В. Чучиной в начале XX в..	Формируемая компетенция: ПК-2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен	Устный опрос
Тема 2. Формирование профессионального театра в Кузнецком крае в 1920-1930-е гг. Великая Октябрьская революция 1917 г. и деятельность «Синей блузы», Передвижного театра. Постановка классических пьес. Снижение духовных запросов в связи с эпохой военного коммунизма, новой экономической политикой, наступлением Колчаковской армии. Возрождение культурной жизни населения в 1930-е гг. Героический репертуар. Гастрольная практика томского и Барнаульского театров. Театр рабочей молодежи. Профессиональные коллективы и театральные постановки в Анжерском руднике, Щегловске, Прокопьевске, Гурьевске. «Культармеец Кузбасса». Открытие профессиональных драматических театров в Кемерове и Новокузнецке.	Знать: - историю наиболее значительных явлений театральной культуры Кузбасса (31) Уметь: - ориентироваться в проблемах современной театральной жизни региона (У1)	2* Деловая игра «Критики»
Тема 3. Кузбасские театры в 1940-1950 гг. Эвакуация театров из регионов страны в годы Великой Отечественной войны. Слияние трупп и повышение профессионального мастерства. Новые методы руководства. Сокращение числа самодеятельных коллективов. Стремление к реализации в творческой деятельности населения в послевоенные годы. «Народные коллективы» как новая концепция театрального любительства.	Владеть: - источниками и каналами информации о театральном искусстве Кузбасса (В1)	Конспект, анализ публикаций: Штальбаум, Ю. К. Театральное искусство Кузбасса: учеб. пособие. – Кемерово: КемГАКИ, 2000. – 156с.

Тема 4. Репертуарная политика театров Кузбасса в 1960-1980-е гг. Повышение художественного содержания работы театральных коллективов. Пути сближения любительских коллективов с профессиональными театрами. Шефство и сотрудничество. Творческие лаборатории и фестивали.		Анализ репертуара кузбасских театров
Тема 5. Театр в Кузбассе на рубеже XX - XXI вв. Реализация театральной реформы. Коммерциализация искусства. Комедии и мелодрамы как основа репертуара. Опыт работы в кузбасских театрах приглашенных режиссеров. Создание Театра для детей и молодежи. Становление театра-дома. «Новая драма» в репертуарном театре.		Конспект, анализ публикаций: Миры театральной культуры Кузбасса / отв. ред. Л. Т. Зауэрвайн. – Кемерово: Примула, 2010. – 416 с.
Тема 6. Традиционные формы в театральном искусстве Кузбасса XXI века. Репертуарная политика театров Кузбасса в XX-XXI вв. Исследование театральными средствами социальных явлений. Классическая литература в театре кукол. «Живой» план актера и кукла. Мировоззренческие установки Литературного театра «Слово». Фестивальное движение.		2* Урок -экскурсия в кузбасских театрах; 2* ситуативные творческие задания: анализ репертуара театров
Тема 7. Экспериментальные формы в театральном искусстве Кузбасса XXI вв. Технологии постдраматизма как отражение общероссийских тенденций. «Читки» как новая стратегия художественной деятельности. Театр в нетеатральных пространствах. Документальный театр. Синтез документальности и художественности в спектаклях. Техника рассказывания как отражение предпочтений повседневной коммуникации.		2* Посещение репетиций спектаклей кузбасских театров
Тема 8. Система подготовки профессиональных кадров Первый выпуск молодых специалистов в Кемеровском государственном институте культуры. Сокращение кадрового дефицита. Система повышения квалификации режиссеров с привлечением специалистов из центральных регионов страны.		Устный опрос, коллективные обсуждения, тестовый контроль.

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 «История театральной культуры Кузбасса» применяются традиционные образовательные технологии в виде лекционных, групповых занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов.

В рамках курса также используются следующие интерактивные формы обучения:

- деловые игры,
- творческие задания и их обсуждение
- открытые репетиции.

Преподавание дисциплины осуществляется на основе лично-ориентированного обучения, с использованием моделирующих технологий (на ситуативной основе). Учебные занятия, выстраиваемые на деятельностной основе, имеют практико-ориентированную направленность.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

Современный учебный процесс в высшей школе требует существенного расширения арсенала средств обучения, широкого использования средств информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интегрированных в электронную образовательную среду. В ходе изучения студентами учебной дисциплины «Театральная этика» применение электронных образовательных технологий (e-learning) предполагает размещение различных электронно-образовательных ресурсов на сайте электронной образовательной среды КемГИК, отслеживание обращений студентов к ним, а также использование интерактивных инструментов: задание, глоссарий.

При освоении указанной дисциплины наряду со статичными электронно-образовательными ресурсами применяются интерактивные элементы: задания, тесты. Использование указанных интерактивных элементов направлено на действенную организацию самостоятельной работы студентов. Работа с указанными выше элементами дисциплины требует активной деятельности студентов, регламентированной как необходимостью записи на курс, так и сроками, требованиями к представлению конечного продукта и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Организационные ресурсы

- Тематический план дисциплины

Учебно-библиографические ресурсы

- Список рекомендуемой литературы

Фонд оценочных средств

- Перечень заданий, вопросов

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/>.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Миры театральной культуры Кузбасса / отв. ред. Л. Т. Зауэрвайн. – Кемерово: Примула, 2010. – 416 с. – Текст: непосредственный.
2. Театральное искусство Кузбасса-2000 / отв. ред. Н.Л. Прокопова. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2012. – 323 с. – Текст: непосредственный.
3. Штальбаум, Ю. К. Театральное искусство Кузбасса: учеб. пособие. – Кемерово: КемГАКИ, 2000. – 156 с.

8.2. Дополнительная литература

4. Искусство Кузбасса в контексте развития региона (период 1990 - 2010-х гг. / отв. ред. Н.Л. Прокопова. – Кемерово: Кузбассвуиздат, 2016. – 264 с. – Текст: непосредственный.
5. Рождественская, Н. В. Быть или казаться. Истоки современного театра и психотехника актера: учеб. пособие / Н. В. Рождественская. – Санкт-Петербург: Речь, 2011. – 96 с. – Текст: непосредственный.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Театральная Энциклопедия – http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/ Index.php
2. Планета театра: [новости театральной жизни России] – <http://www.theatreplanet.ru/articles>.
3. Театральная энциклопедия. – <http://www.theatre-enc.ru>.
4. Хрестоматия актёра. – <http://jonder.ru/hrestomat>.
5. Театральная библиотека Сергея Ефимова - <http://www.theatre-library.ru>
6. Театральная библиотека - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>
7. Актерское мастерство – <http://acterprofi.ru>.
8. Университетская «библиотека Online» <http://www.biblioclub.ru>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Программное обеспечение:

- лицензионное программное обеспечение:
- Операционная система – MSWindows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius
- свободно распространяемое программное обеспечение:
- Офисный пакет – LibreOffice
- Браузер - Mozilla Firefox (Internet Explorer)
- Программа-архиватор - 7-Zip
- Звуковой редактор – Audacity, Cubase 5
- Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- мультимедийный проектор, персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, экран.

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

Деятельность режиссерская	Самодеятельное искусство
Документальный театр	Самосовершенствование
Драматический кружок	Самочувствие сценическое
Жизнь человеческого духа роли	Сверхзадача и сквозное действие
Зритель	Свобода творчества
Концепция	Смысл творчества
Литературный театр	Спектакль
Любительский театр	Студийность
Постдраматизм	Тайм-менеджмент
Профессиональный театр	Театр-дом
Образ художественный	Театральная студия
Ответственность	Творческая лаборатория
Региональная культура	Читка
Репетиция	