

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
«Арт-педагогика (театральное творчество)»

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная, заочная

Год набора 2022

Кемерово

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы театральной педагогики» 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.

Чепурина В.В., Современные проблемы театральной педагогики: рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Арт-педагогика (театральное творчество)» / В.В. Чепурина, Е.В. Берсенева. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2022. - 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 «Арт-педагогика (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	Организация и проведение исследований рынка услуг дополнительного образования

	общеобразовательных программ	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	10

						театрального обучения	
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)					
			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								
	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		
Тема 1.1. Основные этапы становления русской театральной педагогики. Декламация как технологическая основа овладения актерским мастерством в русской театральной школе 19 столетия. Культурно-исторические предпосылки формирования педагогики сценической речи в 20 столетии. Формы и методы этнопедагогики в художественном образовании.	Формируемые компетенции: ПК-3. В результате освоения темы обучающийся должен <i>знать</i>: - теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса; <i>уметь</i>: - организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива; <i>владеть</i>: - технологией организации и планирования художественно-	Оценочные средства: вопросы к контрольно-проверочной беседе, Форма текущего контроля: контрольно-проверочная беседа

	образовательной деятельности; - способами организации художественно творческой деятельности участников любительского театрального коллектива, с учётом их возрастных и психологических особенностей, потребностей, интересов, творческих способностей.	
Тема 1.2. Теоретические основы русской театральной педагогики. Формирование единого подхода в воспитании актера как актуальная проблема первой половины XX столетия. Формы и методы этнопедагогики в теоретических основах русской театральной педагогики. Теоретическое обоснование межпредметных связей в театральной педагогике последней трети XX столетия.	Формируемые компетенции: ПК-3. В результате освоения темы обучающийся должен <i>знать:</i> - теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса; <i>уметь:</i> - организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива; <i>владеть:</i> - 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.	Оценочные средства: Формы текущего контроля: -контрольно-проверочная беседа; - практическое занятие в форме опроса изученной литературы; -обсуждение структуры учебного реферата по теме дисциплины. Форма текущего контроля: Анализ публикаций, посвященных театральной педагогике.
Раздел 2. Научно-методическое обеспечение театральной педагогики		
Тема 2.1. Виды научно-методического обеспечения театральной педагогики. Профессиональные стандарты. Учебные планы. Программы подготовки обучающихся. Уровни обучения. Возрастные особенности обучения в театральной педагогике.	Формируемые компетенции: ПК-3. В результате освоения темы обучающийся должен <i>знать:</i> - теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса; <i>уметь:</i>	Форма текущего контроля: обсуждение структуры учебного реферата по теме дисциплины.

	- организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива; <i>владеть:</i> - 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.	
Тема 2.1. Формирование научно-методического обеспечения театральной педагогики. 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.	Формируемые компетенции: ПК-3. В результате освоения темы обучающийся должен <i>знать:</i> - теоретические и методические основы руководства художественно-образовательного процесса; <i>уметь:</i> - организовывать репетиционную деятельность с участниками театрального коллектива; <i>владеть:</i> - 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.	Форма текущего контроля: - проверка разработки аналитического материала о педагогических приемах в театральной студии для участия в научно-практической конференции. - собеседование по актуальным проблемам театральной педагогики; - защита реферата по теме дисциплины.

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_lec_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
педагогики
Фрагментарное раздельное
обучение
Этюдный метод
Условно-театральный тип
Школа театральная
Этнопедагогика