

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ.02.02 ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРА**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	Художественное образование (музыкально-театральное искусство)
Форма обучения	Заочная

Нижний Тагил
2020

Рабочая программа дисциплины «Практикум по организации любительского театра». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2020. – 29 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н.

Миронов А.В.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.культ-и

Садриева А.Н.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 11 ноября 2020 г., протокол № 4.

Зав. кафедрой

Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол № 2 от 27 ноября 2020 г.

Председатель МК ФХО

А. Н. Садриева

И. о. декана ФХО

И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2020.
© Миронов Алексей Владимирович, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Результаты освоения дисциплины.....	5
4. Структура и содержание дисциплины.....	6
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	6
4.2. Учебно-тематический план.....	6
4.3. Содержание дисциплины.....	9
5. Образовательные технологии.....	19
6. Учебно-методическое обеспечение.....	19
6.1. Организация самостоятельной работы студентов.....	19
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.....	24
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	25
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	27

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: приобрести необходимые знания, творческие навыки, практические умения в области организации любительского театрального коллектива детей и подростков.

Задачи дисциплины:

Сформировать систему знаний:

- о методических основах организации любительского творческого коллектива;
- методических основах составления программы учебной дисциплины;
- разделах плана работы творческого коллектива на год, их содержание;
- функциях руководителя любительского творческого коллектива;
- содержании видов учебно-творческого процесса;
- этапах работы руководителя театрального коллектива над спектаклем;
- организационно-педагогических основах проведения репетиций;
- особенностях работы в детском театральном коллективе.

Овладеть умениями:

- составить план работы любительского творческого коллектива на год;
- составить программу учебной дисциплины по воспитанию исполнительской техники;
- составить комбинированные тренинги;
- работать с участниками по созданию сценической постановки, чтецкого номера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Практикум по организации любительского театра» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Художественное образование (музыкально-театральное искусство)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений предметно-содержательного модуля, является курсом по выбору студента. Межпредметные связи дисциплины «Практикум по организации любительского театра» установлены с дисциплиной методического модуля «Теория и методика обучения дисциплинам профильной подготовки» и следующими дисциплинами предметно-содержательного модуля: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Основы постановочной работы», «Основы режиссерского анализа», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Музыкальное оформление спектакля», «Художественное оформление спектакля». Освоение дисциплины «Практикум по организации любительского театра» опирается на овладение студентами основными навыками актерского мастерства, сценической речи и приобретенными знаниями и умения в области обучения театральному искусству детей и подростков.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и применения современных образовательных технологий.

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере).

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и современных образовательных технологий	ИПК 1.1. Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного процесса в системе основного и дополнительного художественного образования, определяемые ФГОС и иными нормативными документами, особенности проектирования образовательного процесса, подходы к планированию образовательной деятельности, содержание школьного предмета «Музыка», содержание предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусства в системе дополнительного художественного образования, формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, методические закономерности их выбора; особенности частных методик обучения музыкальному и театральному искусству
		ИПК 1.2. Умеет: проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу учителя по школьному предмету «Музыка», рабочую программу педагога дополнительного образования по музыке и театральному искусству, формулировать дидактические цели и задачи обучения и реализовывать их в образовательном процессе; планировать, моделировать и реализовывать различные организационные формы в процессе обучения (урок, экскурсию, домашнюю, внеклассную и внеурочную работу); обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, применять их в образовательной практике, исходя из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых; планировать и комплексно применять различные средства обучения
		ИПК 1.3. Владеет умениями по планированию и проектированию образовательного процесса; методами обучения школьному предмету «Музыка» и музыкальному и театральному искусству в системе дополнительного художественного образования и современными образовательными технологиями
	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в

	образовательного процесса	области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при освоении предпрофессиональных общеобразовательных программ в области театрального искусства в системе дополнительного художественного образования
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
	ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере)	7.1. Знает содержание, формы, методы и приемы работы в системе дополнительного художественного образования в области театрального искусства
		7.2. Умеет применять современные методики и технологии обучения в ходе планирования и проведения как моделируемого, так и реального занятия в системе дополнительного художественного образования в области театрального искусства
		7.3. Владеет навыками творческой модификации методов, приемов, технологий обучения театральному искусству в системе дополнительного художественного образования в соответствии с конкретными образовательными, развивающими и воспитательными задачами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	5,6,7,8,9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	504
Контактная работа, в том числе:	56
Лекции	
Лабораторные занятия	56
Самостоятельная работа, в том числе:	421+27
Изучение теоретического курса	200
Самоподготовка к текущему контролю знаний	221
Подготовка к экзаменам	27

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины

Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Лабораторные занятия		
3 курс, 5 семестр					
Раздел I. Организация и планирование работы любительского творческого коллектива					
Тема 1.1. Понятие любительского творческого коллектива	14		2	12	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 1.2. Методические основы организации любительского творческого (театрального, чтецкого) коллектива	14		2	12	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 1.3. Ведение необходимой документации	20			20	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 1.4. Планирование работы любительского творческого коллектива	14		2	12	Проверка выполненного задания преподавателем
Раздел II. Руководитель – организатор учебно-творческого процесса и воспитательной работы в любительском творческом коллективе (театральном, чтецком)					Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 2.1. Функции руководителя любительского творческого (театрального, чтецкого) коллектива	14		2	12	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 2.2. Специфические психолого-педагогические качества руководителя театрального или чтецкого коллективов	14		2	12	Проверка выполненного задания преподавателем
Всего в 5 семестре	90		10	80	
3 курс, 6 семестр					
Раздел III. Организация учебно-творческого процесса в любительском творческом коллективе					

Тема 3.1. Виды и формы учебно-творческого процесса в любительском творческом коллективе (театральном и чтецком). Принципы и методы обучения	44		4	40	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3.2. Учебно-тренировочная деятельность в любительском театральном коллективе	42		2	40	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3.3. Учебно-тренировочная деятельность в любительском чтецком коллективе	42		2	40	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3.4. Методические основы составления программы учебной дисциплины	61		2	59	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача экзамена	9			9	
<i>Всего в 6 семестре</i>	198		10	179+9	
<i>4 курс, 7 семестр</i>					
Тема 3.5 Учебно-репетиционная деятельность – основной вид учебно-творческого процесса	34		4	30	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3.6. Виды репетиций, их содержание, требования к ним	29		4	25	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача экзамена	9			9	
<i>Всего в 7 семестре</i>	72		8	55+9	
<i>4 курс, 8 семестр</i>					
Тема 3.7. Планирование работы над спектаклем; планирование репетиций	18		4	14	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3.8. Организационно-педагогические основы проведения репетиций	18		4	14	Проверка выполненного задания преподавателем
<i>Всего в 8 семестре</i>	36		8	28	
<i>5 курс, 9 семестр</i>					
Тема 3.9. Особенности учебно-художественного процесса в любительском чтецком коллективе	14		4	10	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3.10. Формирование репертуара в любительском творческом коллективе (театральном, чтецком)	24		4	20	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 3.11. Художественно-педагогический анализ и	14		4	10	Проверка выполненного

обогащение результатов деятельности участников творческого коллектива					задания преподавателем
Раздел 4. Особенности работы с детским театральным коллективом					
Тема 4.1. Общие принципы работы с детским театральным коллективом	14		4	10	Проверка выполненного задания преподавателем
Тема 4.2. Общий обзор современного состояния детского театрального движения	33		4	29	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача экзамена в 9 семестре	9			9	
<i>Всего в 9 семестре</i>	108		20	79+9	
Всего часов	504		56	421+27	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
Тема 1.1.	Понятие любительского творческого коллектива	2
Тема 1.2.	Методические основы организации любительского творческого (театрального, чтецкого) коллектива	2
Тема 1.3.	Ведение необходимой документации	
Тема 1.4.	Планирование работы любительского творческого коллектива	2
Тема 2.1.	Функции руководителя любительского творческого (театрального, чтецкого) коллектива	2
Тема 2.2.	Специфические психолого-педагогические качества руководителя театрального или чтецкого коллективов	2
Тема 3.1.	Виды и формы учебно-творческого процесса в любительском творческом коллективе (театральном и чтецком). Принципы и методы обучения	4
Тема 3.2.	Учебно-тренировочная деятельность в любительском театральном коллективе	2
Тема 3.3.	Учебно-тренировочная деятельность в любительском чтецком коллективе	2
Тема 3.4.	Методические основы составления программы учебной дисциплины	2
Тема 3.5	Учебно-репетиционная деятельность – основной вид учебно-творческого процесса	2
Тема 3.6.	Виды репетиций, их содержание, требования к ним	4
Тема 3.7.	Планирование работы над спектаклем; планирование репетиций	4
Тема 3.8.	Организационно-педагогические основы проведения репетиций	4
Тема 3.9.	Особенности учебно-художественного процесса в любительском чтецком коллективе	4
Тема 3.10.	Формирование репертуара в любительском творческом коллективе (театральном, чтецком)	4
Тема 3.11.	Художественно-педагогический анализ и обогащение результатов деятельности участников творческого коллектива	4
Тема 4.1.	Общие принципы работы с детским театральным коллективом	4
Тема 4.2.	Общий обзор современного состояния детского театрального движения	4

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел I. Организация и планирование работы любительского творческого коллектива

Тема 1.1. Понятие любительского творческого коллектива

Любительский театр – это форма творческой деятельности непрофессионалов, основанная на законах органической природы артисто-человека, результатом которой являются театральные спектакли.

Различия любительского и профессионального театра – в целях, задачах, функциях каждого из них в обществе. Сходство – в той роли, которую они играют в духовной жизни общества.

Тема 1.2. Методические основы организации любительского творческого (театрального, чтецкого) коллектива

Организация театрального коллектива – важный этап в творческой жизни коллектива. Организация набора. Возможность отбора: проведение прослушивания. Предложение сыграть небольшой этюд по заданной теме и др. Подготовка помещения к прослушиванию. Организационное оформление театрального коллектива.

Отличие первичного создания коллектива от ежегодного дополнительного набора в уже работающий коллектив.

Уяснение руководителем для себя в период организации коллектива: что он хочет создать – спектакль или коллектив; во имя чего создается коллектив; какова его идейно-эстетическая программа.

Особенности организационного периода:

- а) задачи – установление режима работы, выборы органов управления, распределение поручений;
- б) художественно-педагогическая деятельность в этот период;
- в) предпочтение массовым формам работы;
- г) занимательность методики этого периода;
- д) обязательность поощрений.

Формирование коллектива – не единовременный акт, а длительный процесс выстраивания взаимоотношений, атмосферы доброты и требовательности, взаимной заинтересованности, ответственности, принципиальности. Пополнение коллектива новичками в дальнейшем – неформальный процесс.

Тема 1.3. Ведение необходимой документации

Учет и отчетность в театральном или чтецком коллективе.

Необходимая документация: книга учета коллектива, журнал учета выступлений, отчетность в коллективе. В чтецком коллективе – дополнительно: карточки участников с особенностями их голосо-речевого аппарата, исполняемый репертуар.

Тема 1.4. Планирование работы любительского творческого коллектива

Плановый, целенаправленный характер работы театрального коллектива – залог успеха его деятельности.

Планирование работы коллектива – творческий момент. Необходимость решения основных задач жизнедеятельности театрального коллектива в планировании: организационных, учебно-воспитательных, художественно-творческих, культурно-бытовых.

Организационная работа: организация коллектива, режим работы, определение учебных предметов, составление расписания, примерный срок выпуска премьеры, дни

показов спектаклей текущего репертуара, расписание дежурств участников коллектива, планирование выполнения работ технических цехов, определение поручений.

Учебно-воспитательная работа: определение целей и задач; определение круга учебных предметов, программ каждого из них, примерного содержания каждого предмета, составление учебного расписания, определение ответственных за организацию и проведение учебной работы; просмотр творческих работ других художественных коллективов, профессионального театра с последующим обсуждением; встречи с актерами, режиссерами, посещение выставок и др.

Художественно-творческая работа: определение целей и задач художественно-творческого процесса; определение репертуара, времени работы над ним, работа над текущим репертуаром, планируется ввод новых исполнителей в спектакли текущего репертуара; планируется изготовление оформления, участие коллектива в смотрах, фестивалях клубных мероприятиях.

Культурно-бытовая работа: организация и содержание досуга коллектива – осуществление традиций, совместное празднование дней рождений, коллективных праздников и др.

Виды планов: годовой, квартальный, план занятия.

Формы составления планов зависят от местных условий.

Составление плана осуществляется руководителем совместно с советом коллектива, утверждается на общем собрании.

Раздел II. Руководитель – организатор учебно-творческого процесса и воспитательной работы в любительском творческом коллективе (театральном, чтецком)

Тема 2.1. Функции руководителя любительского творческого (театрального, чтецкого) коллектива

Основная задача руководителя – обеспечение условий для жизнедеятельности коллектива.

Выполнение задачи через осуществление следующих функций:

1. Исполнительско-организаторской функции – организации учебно-творческой деятельности коллектива, подготовка спектакля, выпуск спектакля на зрителя, участие в смотрах, фестивалях, концертах и др. Распределение поручений, контроля за их выполнением и др. Организация самого коллектива, знание приемов и методики организаторской работы. Трехединная роль руководителя как режиссера.

2. Учебно-педагогической функции - обязательность воспитания необходимых профессиональных качеств: умения логично, последовательно целесообразно и органично действовать в предлагаемых обстоятельствах пьесы, четкой дикции, культуры речи, умения двигаться на сцене, художественного вкуса, составления программ и др.

3. Функции планирования – целенаправленность усилий руководителя и участников коллектива – залог достижения высоких творческих успехов.

4. Функции психологического руководства – умение обеспечивать хорошее настроение участников, предупреждать и разрешать внутренние конфликты, постигать и учитывать индивидуальные особенности каждого участника театрального коллектива.

5. Воспитательной функции – использование интереса участников коллектива, самого четко организационного учебно-творческого процесса, характера деятельности театрального коллектива для достижения педагогических результатов. Факторы воспитания. Руководитель как один из воспитательных факторов в коллективе. Нравственно-этические нормы – основа отношений между руководителем и исполнителем. Знание руководителем основных нравственных принципов как руководство в повседневной практике. Речевая культура руководителя. Формы общения.

Тема 2.2. Специфические психолого-педагогические качества руководителя театрального или чтецкого коллективов

Устойчивость нервной системы. Выдержанность, чуткость к ученику, способность перевоплотиться в ученика.

Способность к длительному и качественному труду.

Сильная воля, твердость, смелость, решительность в принятии решений, способность не теряться.

Аспекты такта руководителя. Художественно-педагогический такт. Художественно-эстетический такт.

Служебное и внеслужебное поведение.

Три стиля руководителя: авторитарный, либеральный, демократический.

Раздел III. Организация учебно-творческого процесса в любительском творческом коллективе

Тема 3.1. Виды и формы учебно-творческого процесса в любительском творческом коллективе (театральном и чтецком). Принципы и методы обучения

Учебно-творческая деятельность – основная часть всей деятельности театрального и чтецкого коллективов.

Учебно-творческий процесс – совместная деятельность руководителя и руководимых им участников по преобразованию исходного материала в конечный продукт – создание спектакля или чтецкого номера.

Основные виды учебно-творческого процесса:

- учебно-тренировочная деятельность;
- учебно-образовательная деятельность;
- учебно-репетиционная деятельность (театральный коллектив);
- учебно-художественный процесс (чтецкий коллектив).

Основные формы: групповые, мелкогрупповые, индивидуально-групповые, индивидуальные, практические и теоретические, смешанные.

Знание и соблюдение руководителем принципов дидактики в обучении и воспитании:

- принципов активности;
- принципов единства теории и практики;
- принципов доступности;
- принципов систематичности;
- принципа индивидуального подхода.

Содержание принципов.

В учебно-тренировочной деятельности – опора на специфические принципы актерского, голосо-речевого, движенческого тренингов.

Методы практического обучения: повторение – репетиция, показ, упражнение, беседа, самостоятельная подготовка и др.

Тема 3.2. Учебно-тренировочная деятельность в любительском театральном коллективе

Задачи учебно-тренировочной деятельности – воспитание исполнительской техники. Упражнение как средство приобретения обязательных знаний и навыков, необходимых в практической работе над спектаклем.

Практическое освоение органического действия – основа воспитания актерской техники. Начало – в развитии психотехнических качеств и свойств личности: внимание, воображение, чувство правды и веры, чувство ритма и т.д. Цель проведения подобных

упражнений – подготовка исполнителя к оправданию логики поведения своего героя, войти в предлагаемые обстоятельства пьесы и т.д.

Постижение законов органического действия – параллельно с развитием психофизиологической техники. Начало – в реальной плоскости. Затем – осуществление перехода в плоскость воображения в несложных предлагаемых обстоятельствах с определением цели. Следующий этап – введение препятствия, его усложнение: партнер как главное препятствие. Соблюдение принципов подлинности действия – обязательное условие.

Взаимосвязь внутренней техники с внешней. Включение упражнений на развитие голоса, тела актера, их выразительности.

Методические особенности построения тренинга из упражнений на развитие всех элементов внутренней и внешней техники актера.

Зависимость построения учебного процесса по овладению навыками органического действия от условий деятельности театрального коллектива, возрастных и исполнительских особенностей его участников.

Обязательность учебной работы в любой форме, обязанность руководителя привить участникам коллектива интерес к упражнениям и потребность в их проведении как средствам воспитания и совершенствования исполнительской техники.

Тема 3.3. Учебно-тренировочная деятельность в любительском чтецком коллективе

Задачи учебно-тренировочной деятельности – воспитание необходимых голосо-речевых навыков.

Знание руководителем принципов и методов голосо-речевого тренинга, методической последовательности в работе над техникой речи.

Обязательность при составлении и проведении голосо-речевого тренинга соблюдения данных законов.

Исправление некоторых дефектов дикции неорганического происхождения.

Включение актерских упражнений на развитие внимания, воображения, фантазии и др.

Тема 3.4. Методические основы составления программы учебной дисциплины

Воспитание исполнительской техники по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению участников – одна из задач руководителя любительского театрального (или чтецкого) коллектива, один из видов учебно-творческой деятельности коллектива.

Зависимость качества осуществления этого вида деятельности от программы, включающей в себя работу по воспитанию необходимых исполнительских навыков.

Общие методические основы составления программы:

- пояснительная записка с обоснованием общей концепции;
- определение цели программы;
- определение задач по выполнению цели программы;
- ожидаемые результаты после реализации программы;
- составление тематического плана с распределением часов на освоение того или иного раздела программы;
- краткое содержание каждого раздела с определением упражнений и театральных игр по освоению того или иного исполнительского навыка.

Тема 3.5 Учебно-репетиционная деятельность – основной вид учебно-творческого процесса

Этапы учебно-репетиционной деятельности:

- подготовка руководителя и участников к репетиционной деятельности;

- учебно-репетиционная деятельность в процессе работы над спектаклем;
- художественно-педагогический анализ.

Подготовка руководителя к учебно-репетиционной деятельности через:

- а) выбор репертуара;
- б) собственное изучение особенностей художественного произведения, его интерпретацию, соблюдение художественного такта при интерпретации, создание замысла, постановочного плана, сочинение решения спектакля;
- в) проведение диагностики готовности участников к воплощению выбранного репертуара;
- г) составление плана работы над спектаклем, планирование репетиций;
- д) работу по художественному и музыкальному оформлению спектакля.

Критерии выбора репертуара:

- соответствие творческим возможностям участников и материальной базе коллектива;
- увлеченность участников выбранным репертуаром;
- учет художественных достоинств произведения;
- распределяемость на роли;

Подготовка участников через самостоятельную работу по закреплению упражнений по актерскому мастерству, технике речи, по анализу произведения, по выполнению различных учебно-художественных задач на разных этапах работы над спектаклем и др.

Тема 3.6. Виды репетиций, их содержание, требования к ним

Репетиция – важная роль в формировании творческого лица любительского художественного коллектива, в развитии исполнительской, эстетической и нравственной культуры участников.

Репетиция – основное звено всей учебной, организационно-методической, воспитательной и образовательной работы с коллективом.

Основные этапы работы руководителя-режиссера с исполнителями-участниками коллектива.

Виды репетиций, их содержание, требования к ним на каждом этапе работы над спектаклем.

Первая репетиция – читка пьесы, ее значение. Задача первой читки, манера чтения. Цель обсуждения. Ведущая роль руководителя в обсуждении. Активная работа с исполнителями. Активизация творческой мысли исполнителей. Учет самостоятельного мышления. Заключительное слово руководителя. Утверждение решения коллектива о включении пьесы в репертуар.

Репетиции на этапе «застольного периода». Необходимость первоначального анализа пьесы – «застольного периода» - до распределения ролей. Цель «застольного периода» - разведка умом в анализе пьесы, воодушевление всего коллектива общей идеей. Действенный анализ пьесы и роли; определение линий действия из подтекста пьесы. Работа руководителя-режиссера с актером-участником коллектива на данном этапе работы над спектаклем. Первая проба на площадке «разведкой действия»; значение этюдного способа для развития и нахождения верного психофизического самочувствия в действии. Естественное распределение ролей в результате осуществления действенного анализа. Пути распределения ролей. Требования к ним.

Репетиции на этапе «работы в выгородках». Понятие «работа в выгородках». Основная цель репетиционной работы в выгородках. Значение метода физических действий в процессе работы в выгородках. Задача руководителя-режиссера – верно и точно подсказать актеру (если он не находит) физическое действие. Задача актера при помощи режиссера внутренне оправдать его. Вредность разводки.

Выстраивание мизансцен – совместная работа руководителя-режиссера и актера-участника коллектива.

Установление непрерывной линии взаимодействия с партнером – совместная работа актера-любителя и руководителя-режиссера. Использование режиссером различных приемов, форм работы с актером. Поиски внутренней и внешней характерности актером-участником коллектива.

Работа актера над образом в «выгородках». Строгое следование логике образа, воспитание в себе качества образа. Действие от образа. Установление непрерывной линии взаимодействия с партнером (общения), понимая его как «игра для партнера». Перспектива артисто-роли. Забота режиссера о создании ансамбля спектакля. Закрепление в процессе репетиций в выгородке найденных актерами сценических действий и мизансцен.

Работа по созданию общего действенного рисунка спектакля в целом. Соединение наработанных эпизодов органического поведения актеров в единую и последовательную линию действия, подчиненную сверхзадаче образов и спектакля.

Введение костюма, музыки, света. Бутафории.

Прогоны. Виды прогонов на этом этапе, их цели и задачи. Вредность преждевременных прогонов. Своевременность прогонов, условия. Обсуждения прогонов.

«Репетиции на сцене». Цель – переход на сцену с декларациями; закономерное продолжение и развитие того, что было сделано на предыдущих этапах. Главное – проверка и уточнение всей композиции спектакля; темпо-ритма спектакля; света; уточнение и закрепление узловых мизансцен, их связь с оформлением.

Утверждение костюмов, их освоение актерами.

Завершение основной работы с каждым исполнителем по созданию его образа.

Прогонные репетиции, их виды, цели и задачи на данном этапе.

Монтировочные репетиции – репетиции по установке декораций с пробой музыки, шумов, костюмов (без актеров и с актерами). Подготовка режиссера, помощников, актеров к монтировочным репетициям.

Генеральная репетиция. Ее цель, требования – «Все как на спектакле! Никаких скидок на недоделки!». Подготовка к репетиции, осуществление самой генеральной репетиции. Обсуждение коллективом генеральной репетиции непосредственно с режиссером. Значение высказываний участников коллектива. Режиссер – самый строгий судья работы коллектива.

Индивидуальные репетиции. Цель репетиции – помощь актеру в тщательном и свободном прохождении «узких мест» в работе над ролью, в понимании роли и в психологическом, и в гражданском смысле, нахождение общего с собой, разбор текста по мысли, логике ударений. Зависимость форм индивидуальных репетиций, их приемов, тем от особенностей исполнителя, авторитета и фантазии руководителя-режиссера.

Репетиции по восстановлению спектакля. Вредность воспоминательной позиции. Задача руководителя-режиссера вернуть к предпосылкам, радостям, тревогам, волнениям при которых создавался спектакль. Значение ролевой тетради на этом этапе. Возможность репетировать по отдельным эпизодам в комнате, при отсутствии сцены.

Выпуск спектакля – ответственный и важный момент в жизни коллектива.

Первый спектакль (премьера) праздник для исполнителей и зрителей. Своевременная проверка руководителя-режиссера готовности спектакля.

Организация зрителя. Работа со зрителями на спектакле.

Выставки в фойе. Книга отзывов. Вступительное слово к спектаклю.

Забота о порядке на сцене, за кулисами, в зале, в фойе.

Обсуждение спектакля со зрителями.

Тема 3.7. Планирование работы над спектаклем; планирование репетиций

Планирование работы над спектаклем. Значение планирования работы над спектаклем для успешного ее завершения. Схема составления плана работы над спектаклем. Учет технических возможностей участников спектакля, особенностей выбранного репертуара. Учет возможности технологического обеспечения репетиционного процесса при составлении плана. Необходимость предусмотрения при планировании возможных «отступлений», отсрочки выпуска по разным субъективным причинам.

Планирование репетиций. Своевременный и умело составленный план работы на репетиции – залог успешного продвижения всей работы над спектаклем. Зависимость воспитания участников посредством театрального искусства, расширения их художественного кругозора, обучения языку театра – от планирования серьезной учебной и художественной работы, понимания общественных явлений жизни. Неизбежность появления элементов стихийности, разбросанности в работе, неудовлетворенности участников при отсутствии планирования репетиций. Стройность, завершенность, логичность, педагогическая направленность в репетиции благодаря продуманности в составлении плана репетиционных занятий.

План репетиции включает основные направления деятельности коллектива, определение цели репетиции, предстоящие задачи для участников, конкретный характер задач. Обучающие, развивающие, воспитывающие задачи.

Учет при составлении плана технической подготовленности участников-исполнителей, степень сложности выбранного репертуара, результатов предыдущих репетиций. Введение элемента отдыха при составлении плана.

Обязательное ведение руководителем дневника репетиций с подробным анализом проделанной работы и причин невыполнения отдельных поставленных задач.

Тема 3.8. Организационно-педагогические основы проведения репетиций

Каждая репетиция – логическое звено в процессе воспитания коллектива (социально-нравственного и творчески-художественного). Задача руководителя в репетиционном процессе – вызвать интерес к творческому поиску у всех присутствующих и поддерживать его постоянно в течение всей репетиции и всего процесса подготовки спектакля.

Отсутствие общей методики проведения репетиции. Влияние на методику работы ряда факторов: степень подготовленности участников, степень трудности репертуара, количество времени и др.

Овладение руководителем театрального коллектива общими методическими, организационно-педагогическими, основами проведения репетиций – обязательное условие успешного осуществления всего творческого процесса создания спектакля:

- дисциплина руководителя, подготовка им помещения, проверка наличия реквизита и др.;
- своевременное начало, независимо от количества пришедших, задача – вызвать уважительное отношение к репетиции;
- верное начало: переключение коллектива с житейского, бытового самочувствия на рабочее, творческое, подготовка участников к репетиции;
- недопустимость раскочки в первой половине репетиции;
- включение более сложной работы в первую половину, присутствие всех и во второй половине, обязательное подведение итогов;
- стремление вызвать у участников необходимость нравственной и эстетической оценки поступка персонажа, эмоционального отношения к поступку;
- думать о том, чем обогатились сегодня участники, и стремиться к этому, а не только к тому, какое количество текста роли сегодня освоили;

- важность темпо-ритма репетиции, частые остановки – нарушение его, расхолаживание участников;
- долгое репетирование одной и той же сцены приносит усталость всем участникам коллектива, нахождение выхода руководителем;
- скучные и назойливые поучения вредны;
- вопрос о необходимости перерыва;
- завершённый характер репетиции, анализ проделанной работы, участие в анализе всех участников коллектива, домашнее задание.

Проблема замечаний руководителя

Проблема замечаний – прежде всего этическая проблема, не только проблема вежливости и культуры, это проблема и ситуации, в которой они делаются, чуткость к участнику. Поругать и похвалить в меру.

Замечания – потребность и спасение актера, но и профессиональный долг руководителя-режиссера. Это естественное правило творческих взаимоотношений. Плодотворность замечаний в климате доверия. Учет особенностей участника.

Замечания по принципу объективного, честного отражения, на уровне ответственности учителя.

Морально-нравственные принципы – превыше профессиональных знаний.

Конкретность замечаний. За каждым замечанием – подсказка.

Своевременность замечаний. Вредность замечаний по каждому поводу.

Виды замечаний: корректирующие, направляющие, переходящие в беседу – при обобщении, на определенном этапе.

Замечания на всех этапах репетиций – основная форма общения руководителя с коллективом и участников друг с другом.

«Педагогика в режиссуре не в учебе, а во врачевании, когда надо поставить верный диагноз и подсказать необходимое средство к выздоровлению» (З.Я. Корогодский).

Тема 3.9. Особенности учебно-художественного процесса в любительском чтецком коллективе

Значение искусства звучащего слова.

Построение работы вокруг произведений, выбранных для исполнения – основа учебно-художественного процесса в чтецком коллективе.

Этапы учебно-художественного процесса.

Основное содержание учебно-художественной деятельности в чтецком коллективе – обучение искусству художественного слова в процессе подготовки исполнения выбранного произведения.

Искусство чтеца – искусство рассказывания своего «воспоминания».

Задачи руководителя в работе с исполнителями над литературным текстом.

Взаимосвязь занятий по художественному слову с голосо-речевым тренингом, орфоэпией, упражнениями по мастерству актера, создающими правильное «сценическое самочувствие».

Особенности учебно-художественного процесса в любительском чтецком коллективе – в групповых формах обучения и воплощения литературного произведения в звучащем художественном слове: отдельных произведений, композиций.

Зависимость методов обучения искусству звучащего слова от специфических условий жизнедеятельности чтецкого коллектива и особенностей его состава.

Цели и задачи обучения искусству художественного слова в соответствии с особенностями каждой возрастной группы: группы дошкольников, младших школьников, старшей группы.

Формы занятий.

Формы и жанры чтецких групповых выступлений.

Театр чтеца – высшая форма развития чтецкого коллектива. Специфические особенности театра чтеца. Перевод языка литературного на язык сценический. Выразительные средства. Специфическая особенность существования актера в литературном спектакле театра чтеца.

Тема 3.10. Формирование репертуара в любительском творческом коллективе (театральном, чтецком)

Формирование репертуара в театральном коллективе.

Репертуар в любительском театре это не просто материал, над которым работает творческий коллектив, это и цель, и средство, и результат не только художественно-творческого, но и воспитательного процесса. В воспитательном процессе вопрос выбора произведения – это вопрос мировоззренческий, эстетический, профессиональный.

Выбор репертуара и со стороны руководителя и совместное решение с коллективом.

У выбора репертуара есть две стороны: тема и проблема. Во имя чего ставится та или иная пьеса – из стремления быть похожим на высокие образцы профессионального театра или потому, что театральный коллектив хочет и может рассказать о своем понимании этих произведений. Работа над пьесой – это каждый раз новое представление о жизни, расширение кругозора, новое направление личностным раздумьям.

Основные принципы выбора репертуара:

- художественное качество произведения;
- актуальность произведения (для коллектива, для зрителя);
- учет уровня общей культуры, образования, творческих сил – посильности, доступности;
- материально-технических возможностей;
- наличие духовно-эмоционального отклика членов любительского коллектива на содержание произведения;
- для роста и совершенствования мастерства необходимо последовательное усложнение репертуара.

Соблюдение принципа педагогической целесообразности выбранной пьесы при работе в детском театральном коллективе, т.е. единства идейно-художественного содержания произведения и его воспитательного значения.

Источники формирования репертуара:

- репертуарно-методическая библиотечка «Я вхожу в мир искусств»;
- сборники пьес как отдельных актеров, так и альманахи;
- пьесы в журналах «Современная драматургия»;
- создание руководителем собственных инсценировок по прозаическим произведениям известных авторов для детей и юношества, авторов-сказочников;
- включение в репертуар произведений классики или инсценировок по классическим произведениям;
- создание коллективом оригинальных сценических композиций на основе народных сказаний, фольклора и др.

Формирование репертуара в чтецком коллективе.

Роль искусства художественного слова в содействии духовному обогащению школьника, формированию и развитию его личности. Осуществление поставленных задач не только через работу над воплощением произведения в звучащем слове, но прежде всего через сам репертуар, его правильный выбор. Требования к выбору чтецкого литературного материала:

- идейно-художественные достоинства произведения;
- актуальность выбранного произведения;
- соответствие возрастным особенностям, интеллектуальному уровню, культуре;
- соответствие творческим возможностям;

- на начальном этапе соответствие внутренним свойствам характера;
- в последующей работе – выбор для дальнейшего развития творческого диапазона исполнителей.

Включение в репертуар произведений отечественной и зарубежной классики. Включение в репертуар произведений современных авторов нравственной и героической направленности.

Создание и воплощение коллективом литературно-музыкальных композиций по одному или нескольким произведениям, а также публицистического материала как одно из направлений репертуарной политики коллектива.

Создание литературных композиций или литературно-драматических композиций на основе народного фольклора или местного устного народного творчества как возможность обогащения репертуара и повышения исполнительского мастерства участников чтецкого коллектива.

Тема 3.11. Художественно-педагогический анализ и обогащение результатов деятельности участников творческого коллектива

Постоянный анализ всего того, что делают участники. Вовлечение участников в анализ – стимулятор выработки у участников театрального коллектива самоконтроля и формирование требовательно-критического отношения к достигнутым результатам. Соблюдение педагогического такта со стороны руководителя, дружелюбия – со стороны участников.

Критика – оказание помощи – контроль – методические основы художественного анализа руководителя.

Контроль – текущий, промежуточный, итоговый.

Оказание помощи в дополнительных встречах.

Раздел IV. Особенности работы с детским театральным коллективом

Тема 4.1. Общие принципы работы с детским театральным коллективом

Необходимость дифференцированного подхода к детям разных возрастов при формировании детского театрального коллектива.

Различие целей и задач, содержания и характера работы по приобщению к театральному искусству детей в зависимости от возрастного состава коллектива.

Содержание и характер учебно-воспитательной и творческой работы с детьми младшего и среднего возраста.

Обязательное соблюдение принципа педагогической целесообразности в выборе репертуара, приемов и методов обучения, форм работы с детьми.

Игра как универсальный метод и средство работы руководителя с детским театральным коллективом:

- игра как средство общения в детском театральном коллективе;
- игра как средство приобщения к театру детей младшего школьного возраста (игра в театр, театрализованные игры по мотивам сказок; инсценировка в лицах басен и пр.);
- игра как средство организации учебных занятий по «Основам сценической грамоты» с детьми младшего школьного возраста и «Основам актерского мастерства» с детьми среднего возраста;
- игра как метод ведения репетиций в детских и подростковых коллективах;
- игра как способ работы над ролью с участниками коллектива.

Метод действенного анализа как универсальный метод работы руководителя. Взаимосвязь игрового метода работы и магического «если бы» и метода действенного

анализа как важная особенность работы руководителя с детским театральным коллективом.

Тема 4.2. Общий обзор современного состояния детского театрального движения

Активизация детского театрального движения на рубеже XX – XXI веков.

Разные виды и направления деятельности. Подчинение разным ведомствам.

Современные формы бытования театра для детей:

- семейный театр;
- лечебный театр;
- театр как метод преподавания разнообразных учебных дисциплин;
- урок театра в общеобразовательной школе;
- школьный театрализованный праздник;
- школьный театр;
- театр в детском саду;
- театральная школа искусств;
- детская театральная студия;
- детский театральный коллектив в учреждениях культуры.

Краткое содержание форм театрального движения.

Коллективы, ставящие целью достижение эстетического результата своей деятельности, – новое в детском театральном движении.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по данной дисциплине предусматривает применение традиционного подхода, при котором в ходе занятий раскрываются общие вопросы, формируются основы теоретических знаний. Лабораторные занятия строятся в проблемно-поисковой форме, позволяющей анализировать качество усвоения предыдущего материала, закрепление полученных теоретических знаний в процессе анализа и активного обсуждения поставленных вопросов, освоение специальной литературы.

По некоторым темам курса предусматривается использование технологии педагогического проектирования, моделирования образовательного процесса в любительском театральном коллективе, тренинговых технологий.

На протяжении изучения всего курса используются информационно-коммуникационные технологии, технологии тьюторства, технология портфолио.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Обязательным и полноценным видом учебно-познавательной деятельности служит самостоятельная работа, которая призвана совершенствовать формирование знаний и умений, необходимых для успешной реализации студентов в будущей профессиональной педагогической деятельности.

Самостоятельная работа – это активные формы индивидуальной деятельности студентов, направленные на закрепление пройденного материала, формирование умений и навыков творческого осмысления учебного материала.

Целью самостоятельной работы является развитие познавательной самостоятельности при изучении новых тем по различным учебным пособиям; умений и

навыков работы с учебным материалом; умения связывать теорию с практикой при выполнении практических заданий, при подготовке к аудиторным практическим урокам; развитие умений ориентироваться в рекомендуемых источниках для выполнения определенного задания и другое.

Тема 1.4. Планирование работы творческого коллектива

Задание: составить примерный план работы театрального коллектива на год, на основе рекомендаций группового урока по данной теме.

Содержание работы:

Составить план работы коллектива по разделам:

- организация работы;
- учебно-воспитательная работа;
- художественно-творческая работа;
- культурно-бытовая работа.

2. Определить ответственных за выполнение.

3. На основе годового плана составить план работы на месяц.

Основные требования к оформлению:

Составить план работы по схеме:

№ п/п	Содержание работы по каждому разделу	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение

Студенты должны знать:

- цели планирования работы коллектива на год, на месяц и т.д.
- содержание каждого раздела плана.

уметь:

- формулировать виды работы коллектива по разделам.

Литература:

Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе. - М., 1984. Глава 3 «Содержание и организация учебно-творческого процесса».

Андрейчук В. Организация и руководство любительским театральным коллективом. – М., 2016.

Тема 2.2. Специфические психолого-педагогические качества руководителей театрального коллектива

Задание: законспектировать главу «Профессиональная этика руководителя художественной самодеятельности» из учебного пособия А.С. Каргина «Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе».

Содержание работы:

Внимательно прочесть главу «Профессиональная этика руководителя художественной самодеятельности».

Законспектировать следующие положения:

- общие принципы взаимоотношений руководителей и участников;
- функциональная специфика текста руководителя;
- содержание художественно-педагогического и художественно-эстетического тактов руководителя;
- подготовиться к сообщению на практическом занятии.

Основные требования к оформлению: составить краткий конспект.

Студенты должны знать:

- основные положения профессиональной этики руководителя.

уметь:

- работать с учебной литературой, выявляя основное.

Литература:

- Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе. - М., 1984.
- Станиславский К.С. Этика. - М., 1981.

Тема 3.1. Учебно-образовательная деятельность в театральном коллективе

Задание:

Составить примерную тематику занятий-бесед по театру для младшего школьного возраста.

Составить примерную тематику занятий-бесед по театру для групп старшего возраста.

Содержание работы:

1. Составить примерную тематику занятий-бесед по театру для младшего школьного возраста.

- особенности возраста;
- необходимость разговора о принципах театрального искусства: коллективность, уважения к труду всех людей, участвующих в создании спектакля;
- специфика театра – поступки героев и др.

2. Составить примерную тематику занятий-бесед по театру для групп старшего возраста:

- вопросы принципов театра;
- специфика театра – действие (поступки);
- знакомство с элементами действия;
- основные театральные термины: мизансцена, софиты, кулисы и др.;
- использовать рекомендации книги о театре Алянского Ю.Л. «Азбука театра»
- указать виды занятий и сроки знакомства с основными театральными терминалами.

Основные требования к оформлению. Указать название тем с определением срока изучения (1 мес., 2 мес.).

Студенты должны знать:

- специфику учебно-образовательной деятельности в театральных коллективах.

Литература:

Алянский Ю.Л. Азбука театра (50 рассказов о театре). - Л., 1986.

- Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе. - М., 1984.

Тема 3.2. Учебно-тренировочная деятельность в любительском театральном коллективе

Задание:

- составить комбинированные тренинги по актерскому мастерству и сценическому движению на начальном этапе освоения внутренней и внешней техники;

- составить тренинги по освоению сценического действия в условиях вымысла следующего этапа;

- составить комбинированные тренинги по сценической речи и актерскому мастерству.

Содержание работы:

Отобрать упражнения по освоению внутренней (актерское мастерство) и внешней (сценическое движение) техники на начальном этапе ее освоения для проведения группового занятия в театральном коллективе.

Отобрать упражнения по сценической речи (внешняя техника – на начальном этапе) и актерскому мастерству для проведения группового занятия в театральном коллективе.

Студенты должны знать:

- цели и назначение учебно-тренировочной деятельности в театральном коллективе.

уметь:

- составлять различные виды комбинированных тренингов для проведения групповых занятий в театральном коллективе.

Список литературы:

Актерский тренинг по системе Станиславского. Упражнения и этюды. – М., 2003.

Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб., 2007.

Савкова З.В. Искусство оратора. Учебное пособие. - СПб., 2003.

Тема 3.3. Учебно-тренировочная деятельность в любительском театральном коллективе

Задание:

Подобрать упражнения для исправления речевых недостатков: съедание начального звука «в», «окончаний согласных», «тьсаканья и дъзяканья».

Содержание работы:

Повторить по указанным учебным пособиям причины речевых недостатков.

Подобрать упражнения для их исправления в методической последовательности – поэтапности.

Студенты должны знать:

- речевые недостатки неорганического происхождения;

- сущность метода поэтапности в исправлении речевых недостатков.

уметь:

- исправлять перечисленные речевые (дикционные) недостатки.

Литература:

Сценическая речь. Учебное пособие для средне-театральных и культурно-просветительских заведений. Под ред. И.П. Козляниновой. - М., 1976.

Савкова З.В. Искусство оратора. Учебное пособие. - СПб., 2003.

Савкова З.В. Как сделать голос сценическим. Теория, методика и практика развития голосового голоса. – М., 1975.

Савкова З.В. Удивительный дар природы. Учебное пособие. - СПб., 2009.

Тема 3.4. Методические основы составления программ учебных дисциплин

Задание: составить краткий анализ содержания программ актерского мастерства, сценической речи, сценического движения театральных студий «Зеркало» ГДДЮТ и «Зазеркалье» (ДК им. Окунева).

Содержание работы:

Внимательно прочесть программы.

Составить краткий анализ основных направлений содержания учебного процесса в программах.

Определить сходство и различие в подходах к преподаванию театральных дисциплин в анализируемых программах.

Отобрать основные положения в их содержании, необходимые для составления программ по учебно-тренировочной деятельности театрального коллектива.

Студенты должны знать:

- структуру составления программы учебной дисциплины.

уметь:

- проводить тренинги по дисциплинам: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, опираясь на принцип – от простого к сложному.

Тема 3.7. Планирование работы над спектаклем; планирование репетиций

Задание:

Определение обучающей, воспитывающей, развивающей задачи репетиции на этапах «застольного периода» работы над спектаклем и репетиций методом физического действия.

Содержание работы:

Сформулировать задачи: обучающие, воспитывающие, развивающие на этапах работы над спектаклем: «застольного» и «в выгородках» с методом физического действия.

Студенты должны знать:

- требования к планированию репетиций;
- понятия: обучающие, воспитывающие, развивающие задачи.

уметь:

- определять и формулировать содержание перечисленных задач репетиции на разных ее этапах.

Литература:

Андрейчук В. Организация и руководство любительским театральным коллективом. Учебное пособие. - М., 2016.

Тема 3.8. Организационно-педагогические основы проведения репетиций

Задание:

После ознакомления с предложенной литературой составить краткий конспект.

Содержание работы:

1. Ознакомление с предложенными главами учебных пособий.

2. Составить краткий конспект с изложением темы.

Студенты должны знать:

- основные положения организационно-педагогических основ проведения репетиций.

уметь:

- отобрать основное в предлагаемых источниках.

Литература:

Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе. - М., 1984. Глава 5. Воспитательный процесс в процессе репетиции.

Корогодский З.Я. Репетиции, репетиции, репетиции... – М., 1978. Глава «Проблема замечаний».

Тема 3.9. Особенности учебно-художественного процесса в любительском чтецком коллективе

Задание:

- составить требования к чтецам младшей возрастной группы по анализу литературного произведения;

- составить требования к чтецам старшей возрастной группы по анализу литературного произведения.

Содержание работы:

Внимательно прочесть рассказ-быль Л.Н. Толстого «Лев и собачка».

Провести анализ рассказа.

Составить требования к чтецам младшей возрастной группы по анализу данного рассказа.

Составить требования к чтецам старшей возрастной группы по анализу данного произведения.

Студенты должны знать:

- требования к работе чтецов разных возрастных групп над художественным произведением.

уметь:

- самому производить анализ произведения;
- определять требования к анализу в разных возрастных группах школьников.

Тема 3.10. Формирование репертуара в любительских театральных и чтецких коллективах

Задание:

- составление конспекта по теме.

Содержание работы:

Ознакомиться с источниками по данной теме.

Составить краткий конспект в логической последовательности.

Студенты должны знать:

- требования к выбору репертуара в театральном и чтецком коллективах.

уметь:

- определять индивидуальные исполнительские особенности для выбора репертуара.

Литература:

Каргин А.С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе. Учебное пособие. - М., 1984. Глава IV Педагогическая функция репертуара.

Андрейчук В. Организация и руководство любительским театральным коллективом. Учебное пособие. - М., 2016. Глава «Принципы отбора творческого репертуара».

Тема 4.1. Особенности работы с детским театральным коллективом

Задание:

- составление упражнений по освоению действия в разных возрастных группах.

Содержание работы:

Составить примерные простейшие упражнения и игры на освоение сценической грамоты в младшей возрастной группе:

- в логической последовательности;
- по принципу от простого к сложному.

Составить примерные упражнения по освоению элементов действия в группах среднего и старшего возраста:

- на целесообразность, целенаправленность, логику и последовательность действия;
- на сценическое действие в вымышленных условиях;
- сценическое общение как взаимодействие и воздействие друг на друга.

Основные требования к оформлению:

На каждый элемент действия указать название упражнения или игры.

Студенты должны знать:

- специфику работы по освоению действия в разных возрастных группах;
- этапы освоения действия в старшей и средней возрастных группах.

уметь:

- составить тренинг на освоение действия по принципу от простого к сложному.

Литература:

Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. - М., 2007.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины. При изучении курса предусмотрены следующие виды текущего контроля:

- анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на занятии;
- анализ и оценка аналитико-критических выступлений студентов;
- оценка учебно-познавательной активности студентов при решении практических профессионально-педагогических задач.

Изучение дисциплины «Практикум по организации любительского театра» включает в себя сдачу экзаменов (в 6, 7 9 семестре).

Экзамены могут быть проведены как в традиционной форме ответа на теоретический вопрос билета, так и в форме защиты методического портфолио, собранного студентом в процессе изучения разделов и тем курса (см. раздел «Организация самостоятельной работы студентов»).

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие любительского творческого коллектива
2. Методические основы организации любительского творческого (театрального, чтецкого) коллектива
3. Ведение необходимой документации любительского творческого коллектива
4. Планирование работы любительского творческого коллектива
5. Функции руководителя любительского творческого (театрального, чтецкого) коллектива
6. Специфические психолого-педагогические качества руководителя театрального или чтецкого коллективов
7. Виды и формы учебно-творческого процесса в любительском творческом коллективе (театральном и чтецком).
8. Принципы и методы обучения в любительском творческом коллективе (театральном и чтецком).
9. Учебно-тренировочная деятельность в любительском театральном коллективе
10. Учебно-тренировочная деятельность в любительском чтецком коллективе
11. Методические основы составления программы учебной дисциплины
12. Учебно-репетиционная деятельность – основной вид учебно-творческого процесса
13. Виды репетиций, их содержание, требования к ним
14. Планирование работы над спектаклем; планирование репетиций
15. Организационно-педагогические основы проведения репетиций
16. Особенности учебно-художественного процесса в любительском чтецком коллективе
17. Формирование репертуара в любительском творческом коллективе (театральном, чтецком)
18. Художественно-педагогический анализ и обогащение результатов деятельности участников творческого коллектива
19. Общие принципы работы с детским театральным коллективом
20. Общий обзор современного состояния детского театрального движения

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Александрова, М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,

Планета музыки, 2014. — 96 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/44517>. — Загл. с экрана.

2. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 372 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95152>. — Загл. с экрана.

3. Голубовский, Борис Гаврилович. Шаг в профессию [Текст] : [учеб. пособие] / Б. Голубовский ; [предисл. Н. А. Зверевой ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС]. - Москва : ГИТИС, 2011. - 389, [1] с.

4. Грачева, Л.В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 384 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67486>. — Загл. с экрана.

5. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики [Текст] : О действенном анализе пьесы и роли : учебное пособие / М. Кнебель ; [рис. Ю. Пименова ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС]. — М. : ГИТИС, 2010. - 420, [2] с.

6. Кнебель, М.О. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 152 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90841>.

7. Кох, Иван Эдмундович. Основы сценического движения [Текст] : учебник / И. Э. Кох. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2010. - 509, [1] с.

8. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в 2 ч. Часть 1 / К. С. Станиславский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9690-6.

9. Станиславский, Константин Сергеевич. Искусство представления [Текст] : классические этюды актерского тренинга / Константин Станиславский ; [сост. и подгот. текста А. Гиппиус]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 188, [1] с.

10. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над ролью [Текст] / К. С. Станиславский. - Москва : АСТ, 2010. - 473 с.

11. Станиславский, Константин Сергеевич. Работа актера над собой [Текст] : Работа над собой в творческом процессе воплощения : дневник ученика / К. С. Станиславский ; подгот. текста, вступ. ст. и примеч. Г. В. Кристи. - Изд. 2-е. - Москва : Изд-во ЛКИ : URSS, 2010. - 500, [1] с.

12. Сценическая речь [Текст] : учебник для студентов театр. учеб. заведений / [С. А. Аристархова [и др.] ; под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой] ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : ГИТИС, 2011. - 556, [1] с.

13. Цукасова, Л. В. Театральная педагогика [Текст]: принципы, заповеди, советы / Л. В. Цукасова, Л. А. Волков; ред. С. В. Цукасов ; предисл. В. И. Михеева ; вступ. ст. А. С. Тимофеевой. — М., 2009. - 191 с

14. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/71790>.

15. Яркова, Е.Н. Мастерство актера: обучение в театральной школе: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. — 144 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75476>. — Загл. с экрана.

Дополнительная литература:

1. Автушенко, И.А. Сценическая речь и эмоциональный слух: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2012. — 124 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69367>.

2. Актерский тренинг по системе Станиславского [Текст] : упражнения и этюды / [сост. О. Лоза]. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. — 179 с.

3. Гиппиус, С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 304

с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93014>. — Загл. с экрана.

4. Гиппиус, Сергей Васильевич. Актерский тренинг [Текст] : Гимнастика чувств : [400 упражнений для развития актерской техники, воображения, интуиции] / С. В. Гиппиус. - [3-е изд., доп. и перераб.]. - Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 377 с.

5. Грачева, Лариса Вячеславовна. Актерский тренинг: теория и практика [Текст] : [«Актерская терапия», тренинг действия и ролевой тренинг, текст жизни и текст роли] / Л. В. Грачева. - Санкт-Петербург : Речь, 2003. - 163 с.

6. Гребенкин, Александр Владимирович. Сценическое движение [Текст] : пособие для рук. театр. студий и шк. искусств / А. В. Гребенкин ; Рос. акад. образования, Ин-т худож. образования. - Москва : [б. и.], 2003. - 127 с.

7. Зверева, Наталья Алексеевна. Создание актерского образа [Текст] : словарь театральных терминов / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС. - Москва : ГИТИС, 2008. - 103, [1] с.

8. Кипнис, М. Актерский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95158>. — Загл. с экрана.

9. Кипнис, Михаил Шаевич. Актерский тренинг [Текст] : более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / Михаил Кипнис. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК ; Владимир : ВКТ, 2009. - 247, [2] с.

10. Князькина, Н.Х. Искусство звучащего слова: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2016. — 92 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/89972>.

11. Мастерство актера в терминах Станиславского [Текст] / сост.: М. А. Венецианова ; под ред. Л. Ф. Макарьева. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 511, [1] с.

12. Новицкая, Лидия Павловна. Элементы психотехники актерского мастерства [Текст] : тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. - Изд. 3-е. - Москва : Книжный дом "ЛИБРОКОМ" : URSS, 2012. - 163, [1] с.

13. Полищук, Вера Борисовна. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд [Текст] / Вера Полищук. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. - 222, [1] с.

14. Рождественская, Наталья Всеволодовна. "Быть или казаться" [Текст] : Истоки современного театра и психотехника актера : учеб. пособие / Н. В. Рождественская ; С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2011. - 95, [1] с.

15. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции [Текст] : метод действенного развития / Эльвира Сарабьян. - Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2011. - 189, [2] с.

16. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации [Текст] / Эльвира Сарабьян. - Москва : АСТ, 2011. - 190 с.

17. Сарабьян, Эльвира. Актерский тренинг по системе Станиславского. Речь. Слова. Голос [Текст] : максимальная достоверность и убедительность / Эльвира Сарабьян. - Москва : АСТ, 2010. - 160 с.

18. Создание актерского образа [Текст] : теоретические основы / [Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС ; сост. и отв. ред. Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев]. - Москва : ГИТИС, 2008. - 223, [1] с.

19. Создание актерского образа [Текст] : хрестоматия / [Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС] ; сост. Д. Г. Ливнев. - Москва : ГИТИС, 2008. - 153, [2] с.

20. Толшин, А.В. Импровизация в обучении актера [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2014. — 160

с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53671>. — Загл. с экрана.

21. Чепурина, В.В. Сценическая речь: от слова драматургического к слову-поступку [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Кемерово :КемГИК, 2012. — 128 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45983>.

22. Яркова, Е.Н. Метод и система в творчестве К.С. Станиславского: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2015. — 320 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75477>. — Загл. с экрана.

23. Яркова, Е.Н. Метод К.С. Станиславского: физическое действие в работе актера: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 176 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75481>. — Загл. с экрана.

24. Яркова, Е.Н. Телесная практика в творчестве актера: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2014. — 72 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75482>. — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Компьютер (ноутбук).
3. ЖК-телевизор (плазменная панель).
5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
6. Пакет офисных программ: Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition.
7. Демонстрационный зал: сцена, проектор, экран, концертное аудио- и световое оборудование.