

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный
институт»

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Основы театральной педагогики
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств**

Учебный план Театральный менеджмент_52.04.03_2024_очное.plx
52.04.03 Театральное искусство

Квалификация **магистр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачеты 3
аудиторные занятия	16	
самостоятельная работа	54	
контактная работа во время промежуточной аттестации (ИКР)	0	
часов на контроль	2	

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	3 (2.1)		Итого	
	Неделя			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	8	8	8	8
Практические	8	8	8	8
Итого ауд.	16	16	16	16
Контактная работа	16	16	16	16
Сам. работа	54	54	54	54
Часы на контроль	2	2	2	2
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

кни, доцент, Оськина М.Н.

Рабочая программа дисциплины

Основы театральной педагогики

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1127)

составлена на основании учебного плана:

52.04.03 Театральное искусство

утвержденного учёным советом вуза от 05.04.2024 протокол № 3.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства, теории и практики исполнительских искусств

Зав. кафедрой Бадаев А.Ф.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью освоения данной дисциплины является подготовка к педагогической деятельности, преподаванию дисциплин в сфере театрального и сценического искусства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
1.2	Задачи:
1.3	- сформировать представление о театральной педагогике как отдельной эффективной модели обучения и воспитания обучающихся в театральном вузе;
1.4	- познакомить обучающихся с методами и приёмами театральной педагогики;
1.5	- сформировать умения, навыки использования методов театральной педагогики;
1.6	- сориентировать обучающихся на поиск и освоение творческих методов педагогической работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О.06
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Педагогика и психология высшей школы
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	
Знать	
основы педагогики, закономерности педагогического процесса	
Уметь	
применять знания психологии и педагогики в своей практической деятельности	
Владеть	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература и эл. ресурсы	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1.						
1.1	Основы театральной педагогики. Театральные дисциплины /Лек/	3	2	ОПК-4			
1.2	Проблемы педагогических измерений при оценке результатов освоения студентами театральных дисциплин. Основы разработки фондов оценочных средств для театральных дисциплин /Пр/	3	1	ОПК-4			
1.3	Основоположники театральной педагогики в России: М.Щепкин, В. Давыдов, К. Варламов, режиссер А.П. Ленский и др., возможности театра как средства наглядного обучения, направления театрального искусства в образовательном пространстве. 2. Становление театрального образования в России: вторая половина XVII–XVIII вв. Процесс становления первых театрально-образовательных систем. Деятельность первых организаторов театрально-образовательных систем (от В. Матвеева и Грегори до К.	3	8	ОПК-4			

1.4	Формы применения театральной педагогики в учебно-воспитательном процессе: школьный театр, театральные студии, театральные отделения ДШИ и др. /Лек/	3	2	ОПК-4			
1.5	Формы применения театральной педагогики в учебно-воспитательном процессе: школьный театр, театральные студии, театральные отделения ДШИ и др. /Пр/	3	2	ОПК-4			
1.6	Общая характеристика дисциплин в структуре театрального образования: мастерство актера, сценическая речь, сценическое движение. Анализ педагогической работы в организации уроков по дисциплинам специализации: цели, задачи, содержание, формы и методы обучения. Особенности построения учебных программ Общая характеристика и особенности содержания дисциплины: Мастерство актера Общая характеристика и особенности содержания дисциплины: Сценическая речь Общая характеристика и особенности содержания дисциплины: Сценическое движение /Ср/	3	10	ОПК-4			
1.7	Методика преподавания театральных дисциплин. Типовая структура урока театральных дисциплин /Лек/	3	4	ОПК-4			
1.8	Методика преподавания театральных дисциплин. Типовая структура урока театральных дисциплин /Пр/	3	2	ОПК-4			
1.9	Методика проведения уроков актёрского мастерства. Методика проведения уроков сценической речи. Методика проведения уроков сценического движения. Методика проведения уроков по гриму. Методика проведения аудиторных практических занятий театральных дисциплин. Методика проведения работы над сценическим этюдом /Ср/	3	8	ОПК-4			
1.10	Планирование учебной работы в театральном образовании. Структура и содержание учебной документации: программы, планы, поурочная деятельность /Пр/	3	2	ОПК-4			
1.11	Подготовка к уроку: определение темы, цели, структуры и хода урока, наполнение урока содержанием, определение методов и средств, учитывая особенности дисциплины Поурочное планирование по дисциплине Мастерство актера. Поурочное планирование по дисциплине Сценическая речь. Поурочное планирование по дисциплине Сценическое движение /Ср/	3	10	ОПК-4			

1.12	Подготовка и проведение практического занятия по театральной дисциплине /Пр/	3	1	ОПК-4			
1.13	Подготовка и проведение практического занятия по театральной дисциплине /Ср/	3	18	ОПК-4			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Назовите основоположников театральной педагогики, опишите их вклад в ее развитие.
2. Назовите известные театрально-образовательные системы, опишите их вклад в развитие театральной педагогики.
3. Охарактеризуйте общие принципы театральной педагогики. Опишите художественно-творческую модель развития, воспитания и образования.
4. Использование педагогических категорий в контексте театрально-образовательных систем.
5. Развитие театральной педагогики на современном этапе.
6. Система построения учебного процесса в театральном образовании:
 - 6.1 Общая характеристика дисциплин в структуре театрального образования: мастерство актера, сценическая речь, сценическое движение.
 - 6.2 Анализ педагогической работы в организации уроков по дисциплинам специализации: цели, задачи, содержание, формы и методы обучения. Особенности построения учебных программ.
 - 6.3 Общая характеристика и особенности содержания дисциплины: Мастерство актера
 - 6.4 Общая характеристика и особенности содержания дисциплины: Сценическая речь.
 - 6.5 Общая характеристика и особенности содержания дисциплины: Сценическое движение.
7. Методика преподавания театральных дисциплин:
 - 7.1 Типовая структура урока театральных дисциплин
 - 7.2 Методика проведения уроков актёрского мастерства
 - 7.3 Методика проведения уроков сценической речи
 - 7.4 Методика проведения уроков сценического движения
 - 7.5 Методика проведения уроков по гриму
 - 7.6 Методика проведения аудиторных практических занятий театральных дисциплин.
 - 7.7 Методика проведения работы над сценическим этюдом.
8. Планирование учебно- работы в театральном образовании.
 - 8.1 Структура и содержание учебной документации: программы, планы, поурочная деятельность
 - 8.2 Подготовка к уроку: определение темы, цели, структуры и хода урока, наполнение урока содержанием, определение методов и средств, учитывая особенности дисциплины
 - 8.3 Поурочное планирование по дисциплине Мастерство актера
 - 8.4 Поурочное планирование по дисциплине Сценическая речь
 - 8.5 Поурочное планирование по дисциплине Сценическое движение.

5.2. Темы письменных работ

Практическое задание: подготовить занятие по выбранной теме в рамках изученного материала продолжительностью 15 минут. Предварительно представить план занятия. Один из обучающихся проводит анализ занятия по заданному алгоритму.

5.3. Фонд оценочных средств

№ задания	Текст задания	Правильный ответ
ОПК.4.1	Прочитайте текст, выберите правильный ответ.
К принципам театральной педагогики не относится:	1) принцип событийности
2) принцип проживания
3) принцип творческого действия
4) принцип импровизации
5) принцип открытости 5
ОПК.4.2	Прочитайте текст, выберите правильные ответы.
Ученики и последователи К.С. Станиславского – выдающиеся театральные педагоги:	1) В.Э. Мейерхольд
2) Е.Б. Вахтангов
3) М.А. Чехов
4) В.И. Немирович-Данченко
5) А.Д. Попов 1, 3, 4
ОПК.4.3	Прочитайте текст, выберите правильные ответы.
Рекомендованы для активного применения в педагогической деятельности следующие приёмы актёрского мастерства (с учётом, использованием законов сценической речи):	1) делить монолог на смысловые куски
2) использование пауз как приём воздействия
3) использование приёма «лучевосприятие» как метод воздействия
4) следование «сверхзадаче»

5) подчинение «сквозному действию»

6) варьирование темпо-ритма как приём воздействия 1, 2, 4, 5, 6

ОПК.4.4 Выберите несколько ответов

Основателями театральной педагогики являются:

- 1) М.И.Кнебель
- 2) Л.С.Выготский
- 3) К.С.Станиславский
- 4) М.Н.Ермолова
- 5) Л.А.Сулержицкий
- 6) М.А.Чехов
- 7) В.Э.Мейерхольд
- 8) В.И.Немирович-Данченко 1, 3, 5, 8

ОПК.4.5 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Кто является автором книги «Слово в творчестве актёра»?

- а) М.О. Кнебель
- б) К.С. Станиславский
- в) Е.Б. Вахтангов
- г) М.С. Щепкин а

ОПК.4.6 Прочитайте текст и установите последовательность.

Процесс работы над упражнениями по сценической речи состоит из нескольких этапов. Определите их логическую последовательность:

- а) педагогический показ
- б) просмотр упражнения, выполненного студентом
- в) определение целей и условий выполнения, методические рекомендации
- г) комплексный контроль и корректировка вабг

ОПК.4.7 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Что является технологической основой овладения актерским мастерством в русской театральной школе 19 столетия?

- а) риторика
- б) декламация
- в) искусство представления б

ОПК.4.8 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Сформулируйте цель научно-методических изысканий в области театральной педагогики.

- а) детальное изучение научно-методических изысканий в области театральной педагогики
- б) разработка практических форм закрепления знаний, умений, навыков
- в) анализ, обобщение и систематизация информации, позволяющие проследить и выделить методологические аспекты театральной педагогики на разных исторических стадиях ее развития в

ОПК.4.9 Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

Назовите актуальные проблемы в области театрального образования. Обоснуйте свой ответ.

- а) обеспечение учебного процесса современным технологическим оборудованием
- б) обеспечение учебного процесса необходимым объёмом научно-методической литературы
- в) подбор наглядного, иллюстративного материала
- г) поверхностность современного речевого материала аб

ОПК.4.10 Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

Назовите существующие типы речевого искусства в театре в новейшее время.

- а) риторический
- б) психологический
- в) театральный
- г) коммуникативный абв

ОПК.4.11 Прочитайте текст, выберите правильные ответы.

Назовите режиссеров, занимавшихся актуализацией проблем театральной педагогики?

- а) Н. Евреинов
- б) Г. Крег
- в) М. Чехов
- г) Г. Александров аб

ОПК.4.12 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Ситуация. После спектакля студент спрашивает у преподавателя: «Вы постоянно делаете замечания, что у меня уральский говор. Но ведь я живу на Урале. Поэтому у меня уральский говор. Зачем мне его исправлять?». Что должен ответить преподаватель?

- а) «Исправление говора стоит у нас в программе, поэтому ты обязан этим заниматься»
- б) «Запомни, что речь – "визитная карточка" любого человека. В самый первый миг, когда ты начинаешь говорить, мы не понимаем смысл речи, а оцениваем благозвучие речи!»
- в) «Можешь не исправлять, если у тебя нет такого желания» б

ОПК.4.13 Прочитайте текст, выберите правильный ответ.

Что понимается под термином «театральная технология» в образовательном процессе?

- а) совокупность театрально-педагогических методов, средств, форм художественно-эстетического взаимодействия, составляющих целостную систему и нацеленных на раскрытие творческого потенциала студента в образовательном процессе высшей школы.
- б) совокупность артикуляционных и дикционных упражнений в методической последовательности

в) совокупность теоретических и практических знаний, используемых в театральном искусстве;
 г) совокупность театрально-педагогических методов, средств, форм художественно-эстетического взаимодействия, обеспечивающих практическую направленность программы профессионального образования.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Бармак А. А. О методологии и школе. Станиславский и другие : Учебное пособие [Текст] / А. А. Бармак. - Москва : Издательство ГИТИС, 2023. - 192 с. (1 шт.)
2. Галендеев В. Не только о сценической речи. - Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2006. - 384 с. (3 шт.)
3. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века : хрестоматия. вып.13. Франция. Англия. Италия. США. - Санкт-Петербург : СПбГУП, 2002. - 408 с. - ("Библиотека Гуманитарного университета"). (2 шт.)
4. Давыдова М. Конец театральной эпохи. - Москва : "ОГИ", 2005. - 384 с. (13 шт.)
5. Дмитриевская М. Разговоры. - Санкт-Петербург : "ПТЖ", 2010. - 648 с.
6. Мастерство режиссера : 1-4 курсы. - Москва : "РАТИ-ГИТИС", 2007. - 534 с. - ("ГИТИС" - студентам"). (24 шт.)
7. Сазонова В. А. Театральная педагогика Ю. А. Завадского : учебное пособие. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171961> (дата обращения: 17.01.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Сазонова, В. А. Театральная педагогика Ю. А. Завадского : учебное пособие. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/171961> (дата обращения: 28.12.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Цукасова Л. В. Театральная педагогика : принципы, заповеди, советы. - Издание 3-е, доп. - Москва : "ЛИБРОКОМ", 2009. - 192 с. (1 шт.)

Цукасова Л. В. Театральная педагогика : принципы. Заповеди. Советы. – 3-е изд., доп. - Москва : "ЛИБРОКОМ", 2009. - 192 с.

Дополнительная литература:

1. Белинский В. Г. Театральная критика. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 145 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/8212> (дата обращения: 17.01.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Инновации и преемственность в развитии театральной педагогики : материалы конференции / составитель М. В. Жабровец. — Тюмень : ТГИК, 2023. — 152 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/366881> (дата обращения: 17.01.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Марков П. А. О театре : в четырех томах: 1920-1929. т.3. Дневник театрального критика. - Москва : "Искусство", 1976. - 639 с., 64 ил.

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1	Театральная библиотека Сергея Ефимова https://theatre-library.ru
Э2	Электронно-библиотечная система (ЭБС) "Лань" https://e.lanbook.com
Э3	Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru
Э4	Российская государственная библиотека искусств https://liart.ru/ru
Э5	ПЕДАГОГИКА научно-теоретический журнал Российской академии образования http://www.pedagogika-rao.ru

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства

6.3.1.1	1. Операционная система Windows.
6.3.1.2	2. Офисная система OpenOffice.
6.3.1.3	Информационные системы и платформы:
6.3.1.4	1. Система дистанционного обучения «Moodle».
6.3.1.5	2. Платформа для организации и проведения вебинаров «Pruffme».
6.3.1.6	3. Платформа для организации и проведения конференций Яндекс.Телемост

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1	Аудитория, снабженная демонстрационным оборудованием (доска, мультимедиа проектор или ТВ, доступ в сеть Интернет).
7.2	Аудитория для самостоятельной работы:
7.3	столы; стулья; компьютеры с «Интернет» и доступом в образовательную среду;
7.4	Библиотека с читальным залом:
7.5	столы; стулья; компьютеры с доступом к Интернету и доступом в образовательную среду для читателей