

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет традиционной белорусской культуры и современного
искусства

Кафедра театрального творчества

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

_____ Р.Л. Бузук

«__» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

_____ Н.В. Карчевская

«__» _____ 2017 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦДИСЦИПЛИН
для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по
направлениям),
направление специальности 1-18 01 01-03
Народное творчество (театральное)

Составитель:

В.В. Сашеко, кандидат культурологии, доцент

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета
(протокол № 9 от 23.05.2017 г.)

Составители:

Сащико Вячеслав Владимирович, кандидат культурологии, доцент кафедры театрального творчества УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств"

Рецензенты:

Тытук Дина Георгиевна, доцент кафедры искусства эстрады УО "Белорусский государственный университет культуры и искусств"

Боровик Григорий Иванович, профессор кафедры режиссуры УО "Белорусская государственная академия искусств", профессор, кандидат искусствоведения

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой театрального творчества

название кафедры, разработчика УМК (ЭУМК)

(протокол от 24.02.2017 № 7);

Советом факультета традиционной белорусской культуры и современного искусства

(протокол от 28.03.2017 № 8)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
Конспекты лекций по дисциплине	6
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	20
Тематика и содержание практических занятий	20
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	22
Тематика и методические указания к самостоятельной работе студентов.....	22
Перечень вопросов к экзамену	23
Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов	25
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	28
Методы преподавания учебной дисциплины.....	28
Список литературы по курсу	29
Учебно-методическая карта учебной дисциплины	32

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

"Методика преподавания спецдисциплин" является естественным продолжением курса "Профессиональная педагогика" и подводит итоги изучения большого блока общих и специальных психолого-педагогических дисциплин, готовит студентов к успешному прохождению педагогической практики и, в конечном счете, к деятельности в качестве преподавателя специальных дисциплин в сфере театрального искусства. Курс "Методика преподавания спецдисциплин" обобщает практические знания и навыки, полученные студентами в процессе обучения театральному искусству.

Современный театр является сложным синтетическим зрелищем, которое не только предъявляет чрезвычайно высокие требования к профессиональной подготовке исполнителя, но и от зрителя требует особого внимания и определенной подготовленности. Театр относится к числу тех зрелищ, которые требуют специальной подготовки к восприятию, предполагают особый этикет, атмосферу творческого соучастия зрителя и исполнителя. У современной публики навыки восприятия театрального спектакля приходится целенаправленно формировать. Чрезвычайно важным представляется формирование потребности в анализе, осмыслении увиденного и вооружение зрителей необходимыми для этого умениями и навыками. В этом значимость преподавания театральных дисциплин за рамками профессиональной подготовки.

Важнейшая особенность театра заключается в том, что он, как ни один другой вид искусства, активно вторгается в область человеческой психики: исследует ее, манипулирует ею, делает ее главным выразительным средством и главным компонентом профессиональной деятельности. Поэтому занятия театральным искусством имеют огромный психокоррекционный и психотерапевтический потенциал, что деятели профессионального и любительского театра обязаны учитывать.

Целью УМК является оснащение студента знаниями, умениями и навыками, необходимыми для профессионального использования театральных технологий в образовательном процессе.

Задачи УМК:

1. способствовать обогащению студентов знаниями об основных закономерностях учебного процесса в области театральной педагогике;
2. способствовать оснащению студентов методологическими основами, знаниями об истории зарождения, становления и развития мысли в области театральной педагогике;
3. способствовать формированию умений конструировать, анализировать и осуществлять на практике процесс художественного образования в сфере театрального искусства;
4. способствовать формированию у студентов навыков определения содержания учебных занятий, а также форм и методов реализации этого содержания в зависимости от условий педагогического процесса.

В соответствии с рабочим учебным планом на изучение курса предусмотрено 24 часа. Из них 16 – лекционные, 8 – практические занятия. Форма контроля – экзамен.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Конспекты лекций по дисциплине

Тема 1. Введение. Методика преподавания театральных дисциплин: методологическая база, проблематика, цели и задачи

Роль театральных дисциплин в развитии личности учащегося.

Вариативность содержания, структуры, целей и задач занятий в зависимости от возраста учащихся и уровня обучения (любительский коллектив – предпрофессиональное образование – профессиональное образование).

Система К.С.Станиславского как методическая основа обучения театральному искусству.

Тренинг, этюд и спектакль в системе обучения театральному искусству. Комплексная система дисциплин, направленных на развитие сценического мастерства (актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение).

Становление и развитие методики преподавания актёрского мастерства. Крупнейшие актёрские школы XX в. и их особенности.

Предмет "Актёрское мастерство", его задачи, материал. Актёрское мастерство в системе преподавания театральных дисциплин. Специфика актёрского искусства.

Педагогические основы преподавания дисциплины: ведущие педагоги прошлого и современности, основная литература, посвящённая проблемам актёрского мастерства.

Научные основы дисциплины. Психофизиологическая основа преподавания актёрского мастерства. Учение академика И.П. Павлова и его значение для театральной педагогики.

Становление и развитие дисциплины "Актёрское мастерство". История, теория и психофизиология творческого тренинга. Метод К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. "Система Станиславского" как целостный метод воспитания актёрского мастерства.

Театральные системы XX века и приемы сценической игры:
К.С.Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко, В.Э. Мейерхольд, Е.Б.
Вахтангов, М. Чехов, Б. Брехт, А. Арто, Е. Гротовский.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Тема 2. Диагностика и развитие способностей к творчеству в сфере театрального искусства

Цели и задачи диагностики в любительском и профессиональном учебном коллективе. Методы диагностики способностей в сфере театрального искусства. Общие и специальные актёрские способности. Три базовых условия развития способностей: мотивация, задатки, наличие специальных знаний, умений и навыков.

К.С.Станиславский о группах профессиональных качеств актёра:

1. Воспринимающие
2. Запечатлевающие
3. Перерабатывающие
4. Анализирующие
5. Воздействующие

Критерии актёрской одарённости в современной театральной педагогике: сценический темперамент, сензитивность, эмоциональная отзывчивость на образы воображения, эмпатия, наличие пластического воображения, психомоторика.

Условия диагностики способностей в профессиональной школе:

1. Задание должно провоцировать природу к проявлению внутренней жизни.
2. Характер и вид задания выбираются в зависимости от того, в каких творческих "слагаемых" таланта педагог хочет убедиться.
3. Выбирать тот вид задания, который с максимальным результатом раскроет конкретного абитуриента (индивидуальный подход).

Художественные задания для выявления и тренажа специальных творческих данных исполнителя.

Стихи, проза, басня, отрывок из драматургического произведения как задания, тестирующие базовые качества одаренности.

Погружение испытуемого в воображаемые обстоятельства – основной подход диагностики актерских способностей ученика.

Эмоциональная реакция на восприятие задание:

- отсутствующая (или слабая);
- незначительная (или средняя);
- бурная (или сильная).

Типичные проблемы и ошибки учеников: диагностика и пути исправления.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Тема 3. Основные разделы и принципы обучения актёрскому мастерству

Основные принципы актёрского мастерства: жизненность, идейность, действенность, органичность, перевоплощение.

Общие принципы воспитания актёра: воспитание художественного вкуса, дисциплинарно-этическое воспитание, сценическое воспитание актёра, сценическая техника актёра, чувство формы.

Основные разделы обучения актёрскому мастерству: внутренняя техника, внешняя техника, характер и характерность, работа над ролью. Условный характер педагогического деления актёрского мастерства на разделы.

Работа над внутренней техникой как начальный этап преподавания актёрского мастерства. Сценическая психотехника и её базовые элементы: внимание, раскрепощение, воображение и фантазия, чувство правды и вера, эмоциональная память, подтекст, второй план, внутренний монолог, сценическая задача и действие, сверхзадача и сквозное действие, сценическое общение. Принципы комплексности и этапности в воспитании психотехники.

Раздел "Внешняя техника артиста" в структуре преподавания актёрского мастерства, его основные компоненты: импровизация, темпоритм, мизансцена, пристройка и приспособление, пластическая выразительность, характер и характерность.

Основные принципы проведения занятий по актёрскому мастерству: комплексность, последовательность, систематичность, эмоциональный фон заданий, игровая основа, импровизация и импровизационное самочувствие.

Тема 4. Тренинг и этюд в учебном процессе воспитания сценической выразительности ученика

Учёт возрастных особенностей ученика в процессе проведения тренинга. Вариативность методики преподавания в зависимости от возраста и уровня обучения.

Динамика преподавания актёрского мастерства: этапность заданий и требований. Методический принцип "от упражнения – к спектаклю".

Упражнения по актёрскому мастерству: цели, задачи, методические рекомендации, комплексный контроль, вариативность. Педагогический показ в тренинге.

Базовые комплексы упражнений. Упражнение на воспитания образного мышления и воображения. Упражнение на воспитание сценического внимания. Тренировка восприятия и сценического общения. Упражнения на сценическое действие. Упражнение на раскрепощение. Сценическая оценка, вера и отношение. Тренировка эмоциональной памяти и органов чувств. Воспитание артистической смелости и острой характерности. Развитие чувства темпоритма. Работа по созданию импровизационного самочувствия на сцене. Тренинг работы над сценическим словом.

Этюд в сценической педагогике. Содержание понятия "этюд". Два направления работы с этюдами: этюд как тренировочный приём и этюд как часть репетиционного процесса. Виды тренировочных этюдов. Особенности работы с этюдами в репетиционном процессе. Композиция сценического этюда.

Тема 5. Введение в методiku преподавания сценической речи. Разделы и принципы работы над сценичностью речи.

Предмет "Сценическая речь", его задачи, материал. Художественное слово в системе работы над сценической речью.

Педагогические основы преподавания дисциплины: ведущие педагоги по речи прошлого и современности, основная литература, посвящённая проблемам сценической речи.

Научные основы дисциплины. Теории голосообразования (мышечно-эластическая и нейромоторная теория голосообразования Р. Юссона). Учение академика И.П. Павлова и его значение для речевой педагогики.

Становление и развитие дисциплины "Сценическая речь"

Становление речевого искусства в русской театральной школе. К.С.Станиславский и В.И. Немирович-Данченко о работе актёра над словом. Эволюция дисциплины: Московская и Ленинградская (Санкт-Петербургская) школы сценической речи. Сценическая речь в отечественной театральной педагогике и современном театре.

Место дисциплины "Сценическая речь" в системе театрального образования.

Основные особенности сценической речи: разговорность, нормативность, выразительность, характерность (стилевое соответствие), действенность (речевое общение). Взаимосвязь речевого общения с логико-интонационной структурой речи.

Основные разделы дисциплины: техника речи, культура речи, работа над художественным текстом.

Основные принципы воспитания сценической речи: комплексность, последовательность, систематичность, междисциплинарные связи, взаимосвязь разделов дисциплины, использование метода косвенного воздействия и игрового подхода при воспитании речевых навыков.

Динамика в преподавании дисциплины: этапность заданий и требований, основные художественные жанры, упражнение – этюд – работа над художественным словом, работа со словом в спектакле.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Тема 6. Методики воспитания техники и культуры сценической речи.

Работа над художественным текстом

Основные методические положения: комплексность тренировки голосового аппарата, наличие междисциплинарных связей с дисциплиной "Мастерство актёра", опосредованное воздействие на голосовой аппарат, действенная (целесообразная) основа упражнений, индивидуальный подход к ученику, игровая основа.

Акустика, анатомия и физиология речевого аппарата. Суть понятия "тренинг". Этюдный метод в работе над сценической речью.

Гигиена голоса и основы техники безопасности в работе с голосовым аппаратом. Возрастные особенности и работа с голосом и речью.

Комплексная система упражнений для воспитания голоса и речи. Базовые комплексы упражнений: дыхательные, артикуляционные, резонаторные. Воспитание сценической речи в движении.

Орфоэпия. Произношение гласных и согласных звуков. Классификация согласных. Диалектные ошибки в речи учащихся и их методика их устранения. Особенности преподавания сценической речи в условиях близкородственного билингвизма.

Дикция. Артикуляционный уклад и произнесение гласных и согласных звуков. Дефекты речи и методика их устранения.

Действенность речи и логико-интонационная структура. Мелодики русского и белорусского языков.

Художественное слово как средство совершенствования техники сценической речи. Жанры художественного слова. Речевые задачи, решаемые с помощью различных жанров. Этапность освоение различных жанров. Освоение стилистических особенностей речи. Речевая характерность. Требования к выбору учебного материала.

Основные задачи и принципы работы над текстом от первого лица. Идеино-тематический анализ. Предлагаемые обстоятельства и видения. Воспитание умения действовать словом. Общение. Этюдный метод и метод

действенного анализа в освоении художественного текста. Образно-эмоциональный анализ текста. Понятие перспективы в работе над текстом. Сценическая интерпретация литературного текста.

Описательная проза в учебном процессе. Педагогические задачи. Описательная проза и "кинолента видений".

Поэзия в учебном процессе. Воспитание исполнительского мастерства: виды поэзии и основные признаки стихотворной речи. Большая и малая поэтические формы на разных этапах обучения.

Сказка в учебном процессе. Педагогические задачи и особенности работы над сказкой.

Характерная проза: основные задачи, решаемые в работе с жанром (речевая характерность, речевой портрет, речевой шарж, юмор).

Психологическая проза в учебном процессе. Педагогические задачи. Текст и подтекст. Внутренняя жизнь героя. Психологическая характеристика персонажа. Внешний и внутренний конфликт.

Монолог в учебном процессе. Взаимодействие дисциплин "актёрское мастерство" и "сценическая речь" в работе над монологом. Создания речевого образа. Основные задачи и принципы работы над текстом от первого лица.

Литературно-музыкальная композиция в учебном процессе.

Коллективный рассказ в учебном процессе. Педагогические задачи. Использование диалогической формы в процессе обучения сценической речи. Работа педагога над речью ученика в спектакле.

Тема 7. Основные разделы и принципы обучения сценическому движению

Цели и задачи предмета: развитие актерского аппарата и психофизических качеств ученика (воля, внимание, память, сила, скорость, выносливость, ловкость). Обзор литературы по сценическому движению, ведущие педагоги и методики. Взаимосвязь с предметами специального цикла. Роль предмета в цикле пластических дисциплин (сценический танец, светский и сценический этикет, ритмика).

Становление и развитие дисциплины "сценическое движение". Причины возникновения предмета. Педагогические основы преподавания сценического движения. Ленинградская (Санкт-Петербургская) и Московская школы сценического движения.

Роль тренинга и этюда в системе обучения сценическому движению.

Основные разделы преподавания дисциплины "Сценическое движение": общеразвивающий тренинг, пластический тренинг, специальный тренинг (воспитание простых и сложных двигательных навыков, школа сценического фехтования, развитие навыков режиссерской постановочной работы по пластике).

Общеразвивающий тренинг в учебном процессе. Педагогические задачи и способы их достижения: коррекция и общее укрепление физического аппарата ученика, развитие подвижности суставов и формирование мышечного контролера, воспитание вокально-двигательной и рече-двигательной координации, развитие скульптурности тела.

Пластический тренинг в комплексном воспитании пластической культуры ученика: развитие ритмичности и музыкальности, основы взаимодействия с предметом, жонглирование, сценическая акробатика, пластическая композиция. Структура специального тренинга (сценические падения и переноски, прыжки, основы пластической импровизации, воспитание пластического воображения). Сценический бой и сценическое фехтование в комплексе обучения сценическому движению.

Основные принципы преподавания дисциплины (выполнение упражнений по словесному заданию, контрастность в подборе упражнений, комплексность задач в уроке и в каждом упражнении, последовательный переход от легких упражнений к сложным).

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Тема 8. Педагогический процесс и любительский театр

Воспитательный потенциал преподавания театральных дисциплин в любительском коллективе. Театральное искусство в образовательном процессе: детский любительский театр и театр как учебный предмет.

Детский любительский театр как форма дополнительного образования. Взаимосвязь принципа студийности и освоения основ сценического искусства.

Интегративный метод проведения учебно-творческих и репетиционных занятий в любительских театральных коллективах. Соотношение процесса и результата. Интеграция жанров и театральных форм в работе драматического коллектива и на занятиях по основам сценического искусства.

Любительский спектакль как учебная форма. Ознакомления учащихся с основами актёрского мастерства и режиссуры, сценической речи, сценического движения, грима в процессе работы над спектаклем. Репертуар и требования к его подбору. Воспитательная функция репертуара.

Вариативность содержания, структуры, целей и задач занятий в зависимости от возраста учащихся и формы любительского театра.

Театр как учебный предмет.

Педагогический процесс и возрастные этапы становления креативности в области театра: детство, подростковый возраст, студенчество.

Адаптация упражнений и заданий из арсенала театральной педагогики к возрастным психофизическим возможностям и особенностям ученика. Трансформация методов, форм и содержания преподавания театральных дисциплин высшей школы в условиях любительского коллектива.

Специфика занятий актёрским мастерством, сценической речью и сценическим движением в условиях любительского коллектива. Театральные игры как комплексный метод обучения основам театрального искусства. Техника безопасности в процессе проведения занятий по сценической речи и сценическому движению с детьми и любителями.

Преподавание специальных театральных дисциплин в академическом режиме дополнительного (предпрофессионального) образования в детских

школах искусств: содержание, методические особенности. Профессиональная ориентация учеников на этапе предпрофессионального театрального образования.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

На практических занятиях осуществляется исследование построения педагогического процесса, особенности организации занятий по театральным дисциплинам, происходит ознакомление с элементами педагогического мастерства.

Тематика и содержание практических занятий

Тема 1. Организация урока и показа по театральным дисциплинам

Актерское мастерство. Учебная программа в профессиональном и любительском учебном коллективе. Зависимость содержания урока от возраста ученика и этапа обучения.

Логика урока, ритм урока, эффективность занятия. Упражнения: цель, задача, методические рекомендации, педагогический показ, комплексный контроль, вариативность упражнений.

Модель построения рядового урока. Репетиция, прогон и показ по актёрскому мастерству: структура, цели и задачи.

Сценическая речь. Учебная программа по сценической речи: ориентировочное содержание. Учебная программа в профессиональном и любительском учебном коллективе. Зависимость содержания урока от возраста ученика и этапа обучения.

Логика урока, ритм урока, эффективность занятия. Упражнения: цель, задача, методические рекомендации, педагогический показ, комплексный контроль, вариативность упражнений.

Диагностика и исправление речевых недостатков. Типичные ошибки учеников: диагностика и пути исправления.

Модель построения рядового урока. Репетиция, прогон и показ по сценической речи. Их структура, цели и задачи. Индивидуальный подход в процессе обучения.

Контроль усвоения учебной программы учеником. Итоговый и промежуточный контроль. Педагогическое осмысление и оценка учебного

процесса. Критерии оценки. Организация и контроль самостоятельной работы ученика.

Тема 2. Методика работы с драматургическим материалом

Спектакль в сценической педагогике. Спектакль как продолжение учебного процесса. Выбор материала. Соответствие ролевого материала возрасту и возможностям учеников.

Педагогическое сопровождение в работе ученика над ролью: действенный анализ текста и роли, выявление "зерна" роли, соотношение "внутренняя – внешняя характеристика", сверхзадача и сквозное действие, ролевой тренинг. Особенности организации репетиции: метод физических действий, импровизация в репетиционном процессе. Организация и контроль самостоятельной работы ученика над ролью.

О соотношении актерской работы на репетициях, дома и на спектакле в зависимости от уровня обучения (любительский коллектив – предпрофессиональное образование – профессиональное образование).

Тема 3. Методика воспитания пластической сценической культуры

Диагностика способностей и физических недостатков. Типичные проблемы ученика и способы их коррекции. Анализ психических и физических качеств: волевые действия, двигательные навыки и умения.

Методика работы по развитию пластической выразительности. Педагогические технологии в преподавании дисциплины сценическое движение. Требования к педагогу по сценическому движению. Составление учебной программы по сценическому движению.

Организация урока. Методические приемы построения урока. Модели построения занятий. Специфика этюдной работы по сценическому движению. Средства проверки знаний и умений ученика. Техника безопасности при проведении занятий.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Тематика и методические указания к самостоятельной работе студентов

Выполняя задания для самостоятельной работы, студенты осуществляют разработку учебных и развивающих занятий для предстоящей педагогической практики.

Задания для самостоятельной работы студентов:

- определение педагогических условий, в которых будет проводиться занятие (возраст учеников, тип учреждения, место занятий в общей системе художественного образования и др.);
- определение цели и содержания занятия в соответствии с местом разрабатываемой темы в общей программе занятий по предмету;
- вычленение необходимого и достаточного материала для занятия в соответствии с его продолжительностью;
- формулирование задач занятия;
- подбор адекватных средств обучения;
- разработка методики проведения занятия с вычленением основных компонентов: повторение, сообщение нового, закрепление и т.д.;
- оформление материала занятия в виде методических разработок (с указанием использованной литературы, необходимого оборудования, хронометража и др.).

Естественным продолжением изучения методики должна стать педагогическая практика, которая должна способствовать практическому применению полученных в рамках учебного курса знаний.

Перечень вопросов к экзамену

Форма контроля знаний студентов по дисциплине – экзамен в конце прохождения курса и ГЭК.

1. Методика преподавания театральных дисциплин: методологическая база, проблематика, цели и задачи
2. Педагогическая деятельность К.С. Станиславского. Содержание и методы воспитания актера по системе Станиславского
3. Становление и развитие методики преподавания театральных дисциплин.
4. Крупнейшие актерские школы XX в. и их влияние на педагогический процесс
5. Педагогическое мастерство преподавателя театрального искусства. Требования к личности преподавателя театрального искусства
6. Оценка качества подготовки ученика
7. Организация и контроль самостоятельной работы ученика
8. Диагностика способностей к творчеству в сфере театрального искусства
9. Основные разделы и принципы обучения актёрскому мастерству
10. Тренинг в учебном процессе воспитания сценической выразительности ученика
11. Этюд в учебном процессе воспитания сценической выразительности ученика
12. Методика работы с драматургическим материалом в учебном процессе
13. Организация урока по актерскому мастерству
14. Становление и развитие дисциплины "Сценическая речь"
15. Основы методики преподавания сценической речи
16. Разделы и принципы работы над сценичностью речи
17. Методики воспитания техники и культуры сценической речи

18. Методика работы над художественным текстом (прозаическим и поэтическим)
19. Организация урока по сценической речи
20. Основные разделы обучения сценическому движению
21. Основы методики преподавания сценического движения
22. Организация показа по театральным дисциплинам
23. Спектакль в учебном процессе: цель, функции, методы отбора (создания) драматургического материала
24. Приемы распределения ролей в учебном спектакле
25. Детский театральный коллектив и педагогический процесс

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов

Оценка результатов учебной деятельности студентов осуществляется на основе тестирования знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть студент в результате освоения курса.

В результате изучения курса "Методика преподавания спецдисциплин" студент должен **знать**:

- генезис и эволюцию методики преподавания театральные дисциплин;
- важнейшие психофизиологические детерминанты обучения основам театрального искусства; методические основы реализации указанных детерминант;
- методы выявления и развития склонностей и способностей в области театрального искусства;
- основные понятия и категории профессиональной театральной педагогики;
- педагогические способы, методы, технологии, обеспечивающие эффективность развития в сфере театрального искусства;

уметь:

- использовать в профессиональной педагогической деятельности полученные знания в области методики преподавания спецдисциплин;
- отбирать и использовать методы театральной педагогики в зависимости от формы обучения и педагогических ситуаций;
- пользоваться методами выявления индивидуально-психологических и личностных особенностей людей разных возрастов, пола, характера и степени одаренности и продуктивного включения их в учебную деятельность;

В результате обучения студент должен **владеть**:

- методами организации самостоятельной работы учеников;
- методикой организации и проведения занятий по специальным театральным дисциплинам.

Требования к академическим компетенциям специалиста

Специалист должен:

- Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и творческих задач.
- Владеть системным и сравнительным анализом.
- Владеть исследовательскими навыками.
- Уметь работать самостоятельно.
- Быть способным порождать новые идеи (владеть креативностью).
- Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
- Владеть навыками устной и письменной коммуникации.
- Владеть методами и средствами познания, обучения, самоконтроля для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.

Требования к социально-личностным компетенциям

Специалист должен:

- Быть способным к социальному взаимодействию.
- Владеть способностью к межличностным коммуникациям.
- Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных ситуациях.
- Формировать и аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию.

Требования к профессиональным компетенциям специалиста

Специалист должен быть способным:

- Планировать процесс обучения и воспитания в соответствии с разработанными нормативами и дидактическими документами.
- Учитывать психологические особенности обучаемых, практиковать индивидуальный подход к решению целей и задач обучения и воспитания.
- На научной основе организовывать свою творческую профессиональную деятельность, владеть новейшими научными разработками, а также современной информацией в сфере художественной культуры.

– Совершенствовать методики работы с творческими коллективами, разрабатывать учебные программы, учебно-методические комплексы и другую учебную литературу.

Критерием оценки результатов учебной деятельности студентов являются наличие знаний по профессиональной театральной педагогике и способность их адаптировать в своей деятельности по театральному образованию представителей различных возрастных групп. В процессе практических занятий студентам предлагаются учебно-творческие задания, контрольные вопросы для самопроверки по конкретным темам и разделам дисциплины.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Методы преподавания учебной дисциплины

Рекомендуются к использованию в ходе преподавания дисциплины следующие методы:

- технология учебно-исследовательской деятельности, опирающаяся на рационально-логические и ассоциативно-образные способы освоения материала;
- проектные технологии (подготовка презентаций по отдельным вопросам, защита проектов по педагогическому обеспечению художественно-творческой деятельности);
- интерактивные методы обучения (использование техник обратной связи, активизации познавательной и творческой деятельности студентов, внедрение полученных знаний в профессиональную творческую деятельность);
- коммуникативные технологии (дискуссия, мозговой штурм, учебные дебаты и другие активные формы и методы);
- игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных, креативных играх и др.;
- вариативные модели управляемой самостоятельной работы.

Список литературы по курсу**Основная**

1. Бруссер, А.М. Сценическая речь. Методические рекомендации и практические задания для начинающих педагогов театральных вузов / А.М. Бруссер. – М. : ВЦХТ, 2008. – 112 с.
2. Вербовая, Н.П. Искусство речи : учеб. пособие для театр. учеб. заведений / Н.П.Вербовая, О.М.Головина, В.В.Урнова. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1977. – 304 с.
3. Галендеев, В.Н. Учение К.С.Станиславского о сценическом слове : учеб. пособие / В.Н. Галендеев. – Л. : ЛГИТМиК им. Н.К.Черкасова, 1990. – 148 с.
4. Ганелин, Е.Р. Школьный театр : Методическое пособие / Е.Р. Ганелин. – СПб: Изд-во СПГАТИ, 2002. – 25 с.
5. Гиппиус, С.В. Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. – СПб. : Речь, 2001. – 346 с.
6. Захава, Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра : Учеб. пособие для спец. учеб. заведений культуры и искусства / Б.Е.Захава – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1978. – 334 с.
7. Кнебель, М.О. Поэзия педагогики / М.О. Кнебель. – М. : ВТО, 1984. – 526 с.
8. Козлянинова, И.П. Сценическая речь : учеб. пособие для сред. театр. и культ.-просвет. учеб. заведений и ин-тов культуры / И.П.Козлянинова. – М. : Просвещение, 1976. – 336 с.
9. Корогодский, З.Я. Первый год. Начало : Методический материал / З.Я. Корогодский. – М. : Советская Россия, 1973. – 127 с.
10. Корогодский, З.Я. Первый год. Продолжение / З.Я. Корогодский. – М. : Советская Россия, 1974. – 109 с.
11. Корогодский, З.Я. Этюд и школа / З.Я. Корогодский. – М. : Советская Россия, 1975. – 112 с.

12. Кох, И.Э. Основы сценического движения / И.Э. Кох. – М. : Просвещение, 1975. – 512 с.
13. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского / Г.В.Кристи. – М. : Искусство, 1968. – 456 с.
14. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера : учеб. пособие для театр. вузов / А.Б. Немеровский. – М. : Искусство, 1976. – 126 с.
15. Петрова, А.Н. Сценическая речь: учеб. пособие / А.Н. Петрова. – М. : Искусство, 1982. – 191 с.
16. Рождественская, Н.В. Креативность : пути развития и тренинги / Н.В. Рождественская, А.В. Толшин. – СПб. : Речь, 2006. – 320 с.
17. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Часть I. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К.С.Станиславский. – М. : Искусство, 1985. – 479 с.
18. Станиславский, К.С. Работа актера над собой. Часть II. Работа над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика / К.С.Станиславский. – М. : Искусство, 1990. – 508 с.
19. Театр, где играют дети : Учеб-метод. пособие / Под ред. А.Б. Никитиной. – М. : Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.

Дополнительная

20. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: движение во времени : Монография / Ю.А. Васильев. – СПб. : СПбГАТИ, 2010. – 320 с.
21. Сащико, В.В. Техника речи : Практикум / В.В. Сащико, Д.Г. Тытюк ; Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2012. – 67 с.
22. Васильев, Ю.А. Сценическая речь: ощущение – движение – звучание. Вариации для тренинга : учеб. пособие / Ю.А.Васильев. – СПб. : СПбГАТИ, 2005. – 342 с.
23. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 2007, – 368 с.
24. Ершов, П. Технология актёрского искусства / Л.Ершов. – М. : ВТО, 1959. – 308 с.
25. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика / В.М. Фильштинский. – СПб. : Балтийские сезоны, 2006. – 368 с.
26. Чехов, М.А. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера / М.А. Чехов. – М. : Искусство, 1995. – 588 с.
27. Рождественская, Н.В. Диагностика актёрских способностей / Н.В. Рождественская. – СПб. : Речь, 2005. – 192 с.
28. Соснова, М.Л. Искусство актера. Учебное пособие для вузов / М.Л. Соснова. – М. : Академический проект, 2008. – 432 с.
29. Кнебель, М.О. О действенном анализе пьесы и роли : Учеб. пособие для театральных вузов / М.О. Кнебель. – М. : Искусство, 1982. – 118 с.
30. Шангина, Е.Ф. Выявление и развитие актерских и режиссёрских способностей: Методические рекомендации / Е.Ф. Шангина. – М. : Изд-во "Дебют", 1993. – 160 с.
31. Бочкарёва, Н.В. От упражнения – к спектаклю : Учеб. пособие / Н.В. Бочкарёва, Е.Р. Ганелин. – СПб. : Изд-во СПбГАТИ, 2007. – 86 с.

Учебно-методическая карта учебной дисциплины

Наименование тем и разделов	Всего ауд.	Лекции	Практические занятия	КСРС	Форма контроля КСРС
Раздел I. Методические основы преподавания дисциплины "Актёрское мастерство"					
1. Методика преподавания театральных дисциплин: методологическая база, проблематика, цели и задачи		2		4	Проверка конспекта
2. Введение в методику преподавания актёрского мастерства. Крупнейшие актёрские школы XX в. и их особенности		2		8	Реферат / презентация
3. Диагностика и развитие способностей к творчеству в сфере театрального искусства		2		4	Контрольный урок
4. Основные разделы и принципы обучения актёрскому мастерству		4		4	Тест
5. Тренинг и этюд в учебном процессе воспитания сценической выразительности ученика		4	4	6	Практикум
6. Методика работы с драматургическим материалом		2		6	Практикум
7. Организация урока и показа по актёрскому мастерству			2		Практикум
8. Педагогическое мастерство преподавателя театрального искусства. Требования к личности педагога		2		4	Проверка конспекта
Раздел II. Методические основы преподавания дисциплины "Сценическая речь"					

9. Введение в методику преподавания сценической речи		2		4	Проверка конспекта
10. Становление и развитие дисциплины "Сценическая речь"		2		4	Реферат / презентация
11. Разделы и принципы работы над сценичностью речи		2			
12. Методики воспитания техники и культуры сценической речи		4	2	4	Практикум
13. Методика работы над художественным текстом		2	4		
14. Организация урока и показа по сценической речи			2		
Раздел III. Методические основы преподавания дисциплины "Сценическое движение"					
15. Введение в методику преподавания сценического движения		2		4	Проверка конспекта
16. Основные разделы и принципы обучения сценическому движению		2		4	Проверка конспекта
17. Методика воспитания пластической сценической культуры		2	2	4	Практикум
Раздел IV. Особенности преподавания театральных дисциплин в любительском коллективе					
18. Педагогический процесс и любительский театр		2	2	6	Проверка конспекта
19. Театр как учебный предмет		2	2	6	Проверка конспекта
Всего ...	60	40	20	72	