Методические рекомендации

к выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа является одной из составляющих учебного процесса, на которую приходится значительный объем учебного времени. При этом студент является активным участником учебного процесса, приобретает навыки самоорганизации, самостоятельного поиска информации, принятия решений и т.д. Правильная организация самостоятельной работы позволяет максимально индивидуализировать обучение, повысить эффективность учебного процесса в целом.

Самостоятельная работа студентов является основным видом усвоения учебного материала в свободное от аудиторных занятий время. Целью этой формы обучения является выработка у будущих специалистов навыков и умений работать с литературой, вести поисковую работу, находить стержневые аспекты проблем, требующих основательного усвоения и осмысления, способности формировать собственную позицию относительно дискуссионных идей или концепций, аргументировано ее доказывать.

Самостоятельная работа - это подготовка ко всем видам аудиторных занятий, выполнение домашних заданий, учебно-исследовательских или научных исследований независимо от того, проводятся они без участия или при консультации преподавателя.

Самостоятельная работа имеет целью приобретение студентом навыков самоорганизации, самостоятельного поиска информации, принятия решений и т.д.

Предметом самостоятельной работы студентов является разработка ими как отдельных тем программы курса, так и некоторых разделов.

Профессиональному развитию студентов способствует самостоятельное выполнение творческих и практических задач, различные формы поисковой, исследовательской работы.

Главные задачи

Овладеть навыками самостоятельной работы с литературой, с первоисточниками, с научной литературой, навыками самостоятельного поиска информации по дисциплине.

Овладеть навыками самостоятельной работы над практическими заданиями, различными формами поисковой и научно-исследовательской работы.

Овладеть навыками формирования собственных наблюдений и выводов обосновывая их теоретическими положениями и рекомендациями.

общие требования

Задания для самостоятельной работы выдается и руководствуется преподавателем дисциплины.

Студент должен проработать рекомендуемую литературу и законспектировать основные ее положения.

Зачисление самостоятельной работы осуществляется на основании показа студентом преподавателю соответствующих наработок - тетрадей, творческих работ и др.

Студент обязательно должен выполнить весь объем самостоятельной работы, предусмотренной программой.

Срок проверки самостоятельной работы определяется преподавателем.

Преподаватель систематически контролирует самостоятельную работу студентов: проверяет конспекты первоисточников, выполнение заданий практического характера, оказывает необходимую помощь для активизации учебной деятельности студентов. Формы текущего контроля каждой задачи определены программой: конспект, письменные ответы, рефераты, творческие показы. Количество часов, отведенных на самостоятельную работу, определяется учебным планом.

Критериями оценки при выполнении письменных заданий могут быть:

 Полнота раскрытия вопроса, целостность, системность, логическая последовательность;

 Умение анализировать, обобщать, делать выводы;

 Использование компьютерных технологий, теле- фото материалов, схем, карт и тому подобное.

Темы самостоятельных занятий

№ з/п	Название темы	Количество часов
	1 курс	
1	Высшее художественное образование в условиях глобализации	25
2	Интернационализация современного высшего образования	25
3	Состояние высшего художественного образования в Украине	25
4	Болонский процесс как средство интеграции высшего образования европейских стран	25
5	Пути достижения главных целей Болонского процесса	25
6	Кредитно-модульная система организации учебного процесса в вузе	25
7	Сущность процесса обучения в высшей художественной школе	25
8	Современные требования к процессу проведения лекционных занятий по специальным дисциплинам	25
9	Основные требования к процессу проведения семинарских занятий по специальным дисциплинам	25
10	Методика подготовки и проведения практических и лабораторных занятий	25
11	Функции и методика проведения индивидуальных занятий	25
12	Современные формы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности и научно-исследовательская работа студентов	25
13	Организация практики студентов, ее разновидности и критерии проверки и оценки знаний в художественном вузе	25
14	Развитие познавательного интереса и психолого-педагогические аспекты подготовки конкурентоспособности специалиста	25
Всего		**350**
	2 курс	
1	Использование тренинговых методик, игровых методов и раздаточных материалов в творческом учебном процессе	25
2	Использование современных методов поиска информации и технических средств обучения	25
3	Методика преподавания дисциплины «Режиссура эстрады и массовых праздников»	25
4	Методика преподавания дисциплины «Сценарное мастерство»	25
5	Методика преподавания дисциплины «Словесная действие»	25
6	Методика преподавания дисциплины «Сценическое движение»	25
7	Методика преподавания дисциплины «Грим»	30
Всего		**180**
Общее количество		**530**

Содержание учебной дисциплины

1 курс, І семестр

Модуль 1. (Новая роль художественного образования в современных условиях)

Тема 1. Высшая художественное образование в условиях глобализации

Глобализация мировой экономики. Приход транснациональных компаний на рынок Украины. Изменения на украинском рынке труда. Требования транснациональных компаний к качеству рабочей силы. Необходимость образования на протяжении всей жизни.

Влияние глобализации на развитие высшего образования. Преобразование мирового образовательного пространства на однополюсную систему. Негативные последствия этого процесса для Украины, пути их преодоления. Транснациональные учебные заведения: плюсы и минусы для Украины.

Тема 2. Интернационализация современного высшего образования

Процесс интернационализации высшего образования. Активное применение распространенных мировых языков. Интернационализация содержания учебных предметов, согласование учебных планов и программ. Мобильность студентов, преподавателей и ученых.

Рынок труда и рынок образовательных услуг: время конвергенции. Новая роль населения в формировании рынка образовательных услуг. Необходимость активизации государства, собственников предприятий и организаций в процессе развития образовательного рынка.

Тема 3. Состояние высшего художественного образования

Уровень соответствия высших художественных учебных заведений требованиям современного рынка труда. Характеристика образовательной системы, которую Украина унаследовала от СССР.

Эволюция высшего образования в 90-х годах и причины ускорения ее развития после 2000г. Уровень соответствия высшего образования требованиям рынка труда и развития производительных сил в Украине и мире. Качество высшего образования в Украине. Проблемы признания украинских дипломов в Европе и мире. Роль украинского законодательства в развитии образования.

Тема 4. Болонский процесс как средство интеграции высшего образования европейских стран

Евроинтеграция как социально-экономический процесс. Факторы евроинтеграции высшего образования. Хронология событий Болонского процесса. Привлечение европейских государств к Болонскому процессу.

Основные документы Болонского процесса:

• Совместная декларация о гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования четырех министров, представляющих Великобританию, Германию, Италию и Францию ​​(Сорбонна, 25 мая 1998).

• Зона европейского высшего образования: Совместное заявление европейских министров образования (Болонья, 18-19 июня 1999).

• Формирование будущего. Конференция европейских высших учебных заведений и образовательных организаций (Саламанка, 29-30 марта 2001г.).

• В зону европейского высшего образования: Коммюнике встречи европейских министров, ответственных за высшее образование (Прага, 18-19 мая 2001)

• Создание общеевропейского пространства высшего образования: Коммюнике Конференции министров, ответственных за высшее образование (Берлин, 19-20 сентября 2003г.).

Тема 5. Пути достижения главных целей Болонского процесса

Дальнейшие действия для достижения шести целей Болонского процесса: принятие системы удобоваримую и адекватных степеней; принятие системы двухцикловой образования (достепенного и послестепенном обучения); введение системы кредитов - системы накопления кредитов (ЕСТЗ) или других совместимых с ней систем, которые способны обеспечить как дифференцированно-разрешающую, так и функции накопления; содействие мобильности студентов и преподавателей (устранение препятствий свободному передвижению студентов и преподавателей) обеспечение высококачественных стандартов высшего образования; содействие европейскому подходу к высшему образованию (внедрение программ, курсов, модулей с "европейским" содержанием); обучение в течение всей жизни; совместная работа высших учебных заведений и студентов как

компетентных, активных и конструктивных партнеров в создании и формировании Зоны европейского высшего образования.

Согласование и сочетание национальных компонентов высшего образования разных стран с требованиями Болонского процесса по созданию Зоны европейского высшего образования.

Тенденции развития высшего образования Украины на современном этапе. Отличие и сходство систем высшего образования Украины и европейских государств.

Предпосылки вхождения высшего образования Украины к Болонскому процессу: адаптация законодательства, структурные изменения образования, внедрение в систему высшего образования Европейской кредитно-трансферной и аккумулирующей системы (ЕСТ), проведение педагогического эксперимента по внедрению кредитно-модульной системы организации учебного процесса в высших учебных заведениях III- IV уровней аккредитации.

Тема 6. Кредитно-модульная система организации учебного процесса в вузе

Основные цели создания условий для внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса в учебных заведениях III-IV уровней аккредитации

- разработка структурнологичних схем подготовки специалистов по всем направлениям и специальностям;

- внедрение модульной системы организации учебного процесса, системы тестирования и рейтинговой оценки знаний студентов;

- организация учебного процесса на базе программ обучения, формируются как набор зачетных кредитов;

- введение предельного срока обучения по программе, включая предельный срок бюджетного финансирования; создание нового поколения отраслевых стандартов высшего образования;

- разработка индивидуальных графиков учебного процесса с учетом особенностей кредитно-модульной системы организации учебного процесса;

- зачисление на обучение в высшее учебное заведение только по направлениям подготовки;

- совершенствование имеющегося и создания нового учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения обучения в условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса;

- формирование программ обучения всех образовательно-квалификационных уровней на основе образовательно-квалификационных характеристик выпускников и образовательно-профессиональных программ подготовки, которые предусматривают возможные изменения соотношения объемов кредитов образовательной и квалификационной составляющих подготовки;

- введение института преподавателей-кураторов индивидуальных программ обучения.

Тема 7. Сущность процесса обучения в высшей художественной школе

Сущность процесса обучения в высшей художественной школе. Дидактика как отрасль педагогики высшей школы. Сущность и структура процесса обучения в художественных вузов. Основные функции учебного процесса. Закономерности и принципы дидактики высшей школы. Объективные закономерности обучения.

 Контроль успеваемости студента и шкала оценивания учебных достижений студента. Государственная аттестация студентов. Нормирование учебной нагрузки студента и преподавателя.

Особенности перевода, отчисления, восстановления студентов и прерывания их обучения. Стипендиальном обеспечении студентов. Перспективы участия вузов в формировании и развитии новых форм повышения квалификации работников.

1 курс, ІІ семестр

Модуль 2. (Перестройка методики и организации преподавания в высшей школе художественного направления)

Тема 1. Современные требования к процессу проведения лекционных занятий по специальными дисциплинам

Лекции. Формы лекций и их структура. Понятие лекции как формы вузовского обучения. Типы лекций. Общие требования к лекции. Текст лекции. Язык лекции. Соотношение лекция - учебник, лекция - семинар. Учебная работа на лекции. Понятие проблемы в процессе чтения лекции. Выбор и формулировка проблемы при рассмотрении события или процесса. Структура проблемной лекции. Постановка проблемы.

Методика подготовки и проведения лекций. Функции лекций. Общие требования к лекции. Виды лекций. Зарубежный опыт чтения лекций. Методические требования к подготовке и чтения лекции. Требования к научному и методического уровня лекции. Контакт с аудиторией в процессе чтения лекции. Роль наглядности и художественной литературы в восприятии лекции. Требования к процессу проведения лекций по специальным дисциплинам.

Тема 2. Основные требования к процессу проведения семинарским занятиям по специальными дисциплинам

Семинарские занятия и их типы. Особенности подготовки и проведения. Семинар как форма учебного процесса. Функции семинарских занятий. Типы, виды и структура семинаров. Планирование семинаров. Методические рекомендации студентам. Подготовка преподавателя к семинару. Подготовка студентов. Организация работы малых групп. Дискуссия. Мозговая атака. Анализ конкретных ситуаций. Метод случаев. Метаплан. Презентации. Инсценировки. Дидактические игры.

Понятие семинара-репетиториуму. Специфика семинара - репетиториуму. Формы и методы работы студентов в семинаре-репетиториуми. Положительные и отрицательные стороны семинара.

Понятие реферативно-докладной семинара. Разработка тематики рефератов и докладов. Документальная основа рефератов и докладов. Оппонирование рефератов и докладов. Обсуждение рефератов. Семинарские рефераты и доклады как основа курсовой работы. Факультативы, спецкурсы и спецсеминары.

 Семинарское занятие, методика его подготовки и проведения. Подготовка и проведение семинарского занятия преподавателем. Семинарские занятия по специальным дисциплинам специальности «Театральное искусство». Значение семинарских занятий в изучении специальных дисциплин в художественном вузе. Методические требования к планированию семинаров. Подготовка преподавателя к семинарским занятиям. Формы проведения семинарских занятий. Вопрос активности студентов на семинарских занятиях.

Тема 3. Методика подготовки и проведения практических и лабораторных занятий

Практические и лабораторные занятия. Методика их подготовки и проведения. Основные функции практических занятий. Классификация практических работ, которые проводят в вузе.

Подготовка к практическим занятиям. Методика проведения практического занятия. Основные этапы подготовки и проведения практического занятия по творческих дисциплин. Практические и лабораторные занятия по художественных профессиональных дисциплин. Значение практических и лабораторных занятий в изучении специальных дисциплин в художественном вузе.

Методические требования к планированию практических и лабораторных занятий. Подготовка преподавателя к практическим и лабораторным занятиям. Формы проведения практических и лабораторных занятий. Вопрос активности студентов на практических и лабораторных занятиях.

Тема 4. Функции и методика проведения индивидуальных занятий

Функции организации и проведения индивидуальных занятий, их специфика в художественном вузе. Подготовка к индивидуальным занятиям. Методика проведения индивидуального занятия. Основные этапы подготовки и проведения индивидуального занятия по творческих дисциплин. Индивидуальные занятия по художественных профессиональных дисциплин. Значение индивидуальных занятий в изучении специальных дисциплин в художественном вузе.

Методические требования к планированию индивидуальных занятий. Подготовка преподавателя к индивидуальным занятиям. Формы проведения индивидуальных занятий. Вопрос активности студентов на индивидуальных занятиях.

Тема 5. Современные формы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности и научно-исследовательская работа студентов

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов. Задача самостоятельной работы. Классификации видов самостоятельной работы студентов. Уровни самостоятельной работы студентов, креативный подход к выполнению творческих заданий. Структура самостоятельной работы студентов. Формы контроля за самостоятельной работой студентов. Формы и методы контроля знаний. Организация самостоятельной работы и формы контроля. Методическое обеспечение самостоятельной работы. Специфика самостоятельной работы при изучении специальных дисциплин. Индивидуальные графики обучения и формы контроля их выполнения.

Усиление внимания к самостоятельной работе студентов со стороны преподавателей. Определение понятия "самостоятельная работа студентов". Основные цели и формы самостоятельной работы. Создание мотивации к эффективной самостоятельной работы. Система контроля результатов самостоятельной работы. Помощь в планировании времени при организации самостоятельной работы студентов. Разработка алгоритмов, графиков и средств контроля времени.

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Формы работы студентов во вне учебное время. Организация научно-исследовательской работы студентов. Методика подготовки научных рефератов. Работа студентов в научных кружках. Виды научно-исследовательской работы студентов и ее значение. Участие преподавателей в научно-исследовательской работе студентов. Методика формирования у студентов навыков владения научными методами исследования. Участие студентов в научно-практических и теоретических конференциях.

Тема 6. Организация практики студентов, ее разновидности и критерии проверки и оценки знаний в художественном вузе

Учебная и производственная практика. Разновидности учебной и производственной практики: ознакомительная, исполнительская, ассистентская, режиссерско-постановочная, режиссерско-педагогическая, научная практики. Фольклорно-этнографические экспедиции как форма организации практической подготовки студентов. Организация творческих фольклорно-етнографичнгих исследований. Подготовка этнографических экспедиций. Виды работы в фольклорно-этнографических экспедициях. Основные правила ведения и хранения собранных материалов и документов.

Критерии оценки знаний студентов. Виды учета знаний. Организация консультативного метода проверки знаний. Рейтинговая система контроля знаний. Зачеты и экзамены. Организация их проведения. Формы и методы проведения зачетов и экзаменов. Учет знаний студентов.

Дидактические тесты и их виды. Методика разработки тестов и проведения тестирования. Критерии и нормы оценки знаний студентов.

Тема 7. Развитие познавательного интереса и психолого-педагогические аспекты подготовки конкурентоспособности специалиста

Формирование познавательного интереса. Методы формирования познавательных интересов. Формирование навыков эффективной коммуникации. Вербальные и невербальные формы общения. Развитие умения слушать друг друга. Роль обратной связи для построения эффективной коммуникации.

Значение групповой динамики для формирования и развития единой команды. Определение целей группы и ролей ее членов. Стадии развития группы. Роль лидера группы. Усиление интереса к обучению на основании будущей конкурентной способности специалиста на рынке труда. Уровень подготовки и уровень заработной платы специалиста. Планирование профессиональной карьеры работника в зависимости от уровня и качества его подготовки.курс, ІІІ семестр

Модуль 3. Особенности преподавания режиссёрских дисциплин

Тема 1. Использование тренинговых методик, игровых методов и раздаточных материалов в творческом учебном процессе

Определение тренингового метода обучения, его преимущества и недостатки. Основные элементы тренинга. Мини-лекция. Работа в мини-группах. Презентация групповой работы. Организация дискуссий. Заключительный комментарий тренера.

Активное применение визуализации во время проведения тренинга. Основные правила использования средств визуализации. Материально-техническая база визуализации. Технология визуализации.

Фазы тренинга. Фаза планирования и подготовки к тренингу. Проведение тренинга. Фаза оценки эффективности тренинга.

Использование игровых методов при обучении. Дифференцированное обучение в ВШ. Игровые и информационные технологии обучения. Игровые технологии обучения. Цель обучающих игр. Функции игровой деятельности. Игровые методы. Классификация деловых игр. Основные принципы конструирования и проведения деловых учебных игр. Информационные технологии обучения.

Смысл и значение раздаточных материалов. Правила и порядок их подготовки.

Тема 2. Использование современных методов поиска информации и технических средств обучения

Содействие эффективному поиску необходимой информации. Использование современных методов ее анализа и классификации. Развитие навыков обобщения результатов анализа.

Помощь в поиске и классификации информации. Поддержка при определении сильных и слабых сторон студентов и слушателей. Содействие решению конфликтов в середине учебной группы.

Работа с носителями необходимой информации. Развитие умения эффективной селе-кции информации о вакантных должностях. Помощь при разработке личного резюме. Поддержка студентов при поиске будущего места работы. . Требования к научно-педагогических кадров вузов. Формы повышения квалификации преподавателей вузов.

Методика использования современных информационных технологий и технических средств обучения при изучении специальных дисциплин Значение и использование современных информационных технологий в преподавании специальных дисциплин.

Методика использования аудио-визуальных средств обучения. Системный подход к ТСО и их использование на лекциях, семинарах, при самостоятельной подготовке студентов. Средства статического изображения и их использование. Использование кино и телевидения при изучении специальных дисциплин. Презентация разработанной лекции с применением ИТ и ТСО.

Тема 3. Методика преподавания дисциплины «Режиссура эстрады и массовых праздников»

Место «Режиссура эстрады и массовых праздников» в комплексе специальных дисциплин специальности «Театральное искусство». Цель и задачи курса. Взаимосвязь режиссуры эстрады и массовых праздников с другими профессиональными предметами. Типичная и рабочая программа дисциплины. Количество часов и их распределение по учебным планом. Тематический план курса. Тематика лекционных, практических и семинарских занятий. Роль и место индивидуальных занятий. Использование активных методов и новейших технологий обучения. Возможности технических и аудио-визуальных средств обучения. Учебники и учебные пособия, их характеристика. Значение самостоятельной работы студентов в процессе обучения.

Особенности работы преподавателя над созданием режиссерского анализа сценария эстрадного зрелища. Актуальность сценария как возможность режиссерского решения проблем современности. Составные части режиссерского анализа сценария эстрадного зрелища.

Методика формирования режиссерского замысла театрализованного мероприятия: режиссерский замысел как выражение темы, идеи, сверхзадача и их художественно-образного решения. Истоки зарождения замысла. Факторы, влияющие на замысел режиссера. Художественно-образное решение театрализованного мероприятия как составная часть режиссерского замысла. Режиссерское видение - способ воспроизведения сценария средствами театральной выразительности. Идейно-художественное направленность замысла (сверхзадача будущего зрелища, сквозное действие, ее "зерно"). Режиссерская интерпретация действия идейно-смысловые акценты событий, темпоритм, атмосфера театрализованного зрелища.

Взаимосвязь составных частей плана (эпизодов, номеров, тематических блоков и т. Д.) В выражении главной мысли мероприятия. Непрерывность действия вида. Принципы мизансценирование постановки. Требования к режиссерского решения театрализованного мероприятия: целостность, оправданность, эффективность, оригинальность.

Роль преподавателя в формировании профессиональных качеств режиссера эстрады и массовых праздников. Некоторые аспекты организационно-творческой деятельности режиссера. Многогранность профессиональных функций режиссера эстрады и театрализованных зрелищ. Этапы организационно-творческой работы режиссера.

Методика преподавания принципов работы режиссера над созданием художественно-образного решения театрализованного представления, праздники. Роль художественного оформления в образном решении зрелища. Взаимовлияние различных видов искусств и средств выразительности на формирование художественного образа театрализованного зрелища. Принципы работы режиссера с художником. Компоненты художественного решения постановки: пространство, декорации, атрибутика, костюмы, грим, свет и др. Цвет и свет как составные части художественного решения, средство эмоционального воздействия. Использование технических и аудиовизуальных средств в художественно-образном решении театрализованного зрелища.

 Методика преподавания принципов работы режиссера над музыкально-шумовым решением театрализованного представления. Характеристика выразительных средств, составляющих музыкально-шумовую партитуру театрализованного зрелища. Функции режиссера в создании музыкально-шумового решение мероприятия. Особенности взаемотворчости режиссера и композитора. Музыкальный лейтмотив как одно из средств-выразителей режиссерского сквозного хода в зрелище. Иллюстративная функция музыкального оформления. Музыкальный контрапункт. Функция шумов. Шумы игровые, сценические, фоновые. Виды звукотехнического оформления: языковая и музыкальная фонограммы, микрофонная техника и звуковые эффекты. Средства исполнения музыкальных произведений в театрализованном мероприятии.

Методика преподавания принципов работы режиссера над хореографические-пластическим решением театрализованного мероприятия. Многообразие хореографические-пластического решения Принципы работы режиссера с балетмейстером. Взаимосвязь атмосферы и темпоритму театрализованного зрелища с его пластически-хореографическим решением

Методические аспекты преподавания режиссуры и проблемы обучения студентов при овладении практическими навыками режиссерского воплощения сценариев различных жанров драматургии массовых форм. Методика обучения принципам постановки литературного монтажа и литературно-музыкальной композиции, принципам работы по воплощению сценария театрализованного концерта, особенностям работы при постановке театрализованного зрелища на открытом воздухе и фольклорно - обрядового праздника. Методика обучения принципам режиссуры зрелищ и праздников для детской аудитории и режиссерском воплощению сценариев игровых развлекательных программ.

Тема 4. Методика преподавания дисциплины «Сценарное мастерство»

Место сценарного мастерства в комплексе специальных дисциплин специальности «Театральное искусство». Цель и задачи курса. Взаимосвязь сценарного мастерства с другими профессиональными предметами. Типичная и рабочая программа дисциплины. Количество часов и их распределение по учебным планом. Тематический план курса. Тематика лекционных, практических и семинарских занятий. Роль и место индивидуальных занятий. Использование активных методов и новейших технологий обучения. Возможности технических и аудио-визуальных средств обучения. Учебники и учебные пособия, их характеристика. Значение самостоятельной работы студентов в процессе обучения.

Необходимость обучения режиссеров методике поэтапной работы над сценарием массового зрелища. Формирование специфических навыков литературного творчества, освоение методических приемов создания драматургического первоосновы будущего массового зрелища. Методика использования схемы идейно-тематического анализа сценарного материала (сценария). Методика драматургического записи сценария массового мероприятия и его композиция. Методика разработки конфликта в сценарии массового мероприятия. Методика хронометража сценария и сценарного материала. Методика обучения будущих режиссеров приемам работы над сценарием различных жанров драматургии массовых форм. Методика обучения будущих режиссеров работе над сценарием с учетом возрастных особенностей и специфики места проведения.

Тема 5. Методика преподавания дисциплины «Словесное действие»

Предмет и задачи курса "Методика преподавания сценической речи". Взаимосвязь курса сценической речи с другими профессиональными предметами. Типичная и рабочая программа дисциплины. Количество часов и их распределение по учебным планом. Тематический план курса. Тематика, роль и значение лекционных, практических и индивидуальных занятий. Использование активных методов и новейших технологий обучения. Возможности технических и аудио-визуальных средств обучения. Учебники и учебные пособия, их характеристика. Значение самостоятельной работы студентов в процессе обучения.

Сценическая речь как комплекс технологических и творческих свойств языка. Методы и приемы преподавания сценической речи студентам художественных вузов, учащимся училищ культуры и искусств, школьникам, которые учатся в лицеях искусств.

Использование в теории и методике преподавания сценической речи новых достижений в технике речи, использовании средств художественной выразительности, в прозаических, поэтических, публицистических текстах и ​​во всех литературных жанрах которые используются в массовых театрализованных мероприятиях.

Методика проведения занятий по культурно-голосового тренинга. Методика знакомства с индивидуальными особенностями речевого аппарата. Комплексные упражнения для тренировки голоса и речи студента.

Определение вида упражнений для воспитания правильного дыхания и звучания. Методика проведения подготовительных упражнений для тренировки смешанно-диафрагматичного типа дыхания. Методика воспитания носового дыхания. Методика проведения дыхательных упражнений в движении (пивнахилу, приседания, упражнения со стульями, с мячом, с прыжками, во время бега и др.). Методика тренировки фонационные дыхания на складах, словах, пословицах, стихотворных текстах.

Методика работы над воспитанием профессиональных качеств голоса. Необходимость индивидуальной работы над голосом. Методика знакомства с индивидуальными особенностями голосового аппарата. Теория возникновения голоса. Физиологические качества голоса. Профессиональные качества голоса. Недостатки речевого голоса. Гигиена голосового аппарата. Методика проведения упражнений для организации глотки, вывода звука вперед и овладением верхним и нижним резонаторами. Методика воспитания центрального звучание голоса и смешанного резонаторного звучание голоса. Методика формирования навыков звучание в положении, удобном для фонации. Приемы тренировка речевого голоса: певучий и языковой. Методика развития звуковысотного и динамического диапазонов голоса с использованием текстов, различных по жанрам и стилистике. Методика работы над голосом с детьми.

Методика работы над дикцией и орфоэпией. Построение работы над дикцией и орфоэпией на основе правильного дыхания и звучания. Индивидуальный подход в воспитании четкой дикции и литературного произношения. Методика установления и анализа индивидуальных дикционная и орфоэпических недостатков ученика. Методика использования тестов. Методика проведения артикуляционной гимнастики, координированной работы внешней и внутренней артикуляции. Методика проведения упражнений для тренировки гласных звуков в составляющих соединениях, словах, пословицах, стихотворных текстах. Методика работы над скороговорками. Методика работы над овладением нормами литературной речи украинского и русского языков. Использование приема фонетического транскрибирования текстов, орфоэпических игр, тестов. Методика создания речевой характеристики образов. Диалектика и акцент произношение как выразительный языковой средство создания драматического образа в театрализованном мероприятии.

Методика работы над литературным произведением. Значение репертуара и критерии его выбора. Высокий художественный уровень произведения, актуальность, композиционная целостность, соответствие материала языковым и личным качествам исполнителя, учета подготовки аудитории. Основные этапы работы над художественными произведениями: анализ произведения, художественное воплощение, эстрадное исполнение. Первое восприятие произведения исполнителем. Определение темы сюжета, композиции, конфликта, идеи, жанра произведения, сверхзадача исполнителя, сквозного действия. Действенный анализ литературного произведения. Действие, как средство обнаружения движения мысли. События и задачи героев и чтеца. Овладение предложенными обстоятельствами. Накопление видений. Оценка фактов и событий. Внутренний монолог. Подтекст. Умение нести логическую перспективу словесного действия. Выявить основной конфликт. Прием перевода. Законы логики в языковой действия. Режиссерско-исполнительское решение произведения. Образ рассказчика и его отношение к событиям, которые происходят в произведении. Речевое действие. Решение в пространстве. Эстрадное исполнение произведения. Приемы подготовки чтеца к выступлению.

Методика работы над стихотворными произведениями. Одновременность работы над содержанием и формой стихотворного произведения. Приемы овладения стихотворным размером. Использование ритмических закономерностей (пауз, цезур, переносов, рифм, звукописи) как "подсказки" изменения движения словесного действия. Особенности работы над словом в стихотворной спектакле, зрелище. Необходимость "поэтического" решение всех выразительных средств представления. Использование закономерностей стихотворения в раскрытии подтекста роли. Методические приемы работы над стихотворными произведениями.

 Методика работы над языковыми формами театрализованных зрелищ и массовых праздников. Функции языковых форм в массовом празднике, театрализованном представлении. Методика работы над текстами языковых форм: ведение концерта, реклама, объявления, информация, поздравления, открытия и закрытия массового праздника и тому подобное. Методика работы с техническими средствами. Использование аппаратуры звукозаписи и звукообразования с целью воспитания языковых навыков. Методика работы с микрофоном и магнитофоном. Методика поведения выступающего перед микрофоном на сценической площадке. Чутье расстоянии от микрофона как необходимое условие акустической чистоты звука.

 Методика работы над мелодекламацией и языковым хором. Методика воспитания навыков выполнения стихотворного и прозаического произведения в сопровождении музыки. Функции музыкального материала, который используется при выполнении литературного произведения. Лейтмотив. Контрапункт. Способы музыкального оформления. Создание комического или иронического эффекта при темпоритмичное несоответствия музыки и содержания текста. Отбор музыкальных фрагментов. Монтаж фонограммы. Языковой хор и его роль в массовом празднике. Эмоционально-действенная сила языкового хора. "Оркестровка". Солист, группа, ансамбль, хор. Голосовые группы. Принцип и средства оркестровки. Дирижер. "Инструментовка", понятие "ланцюжне дыхание". Контрапункт. Методика подготовки литературного материала для работы над языковым хором. (Специфические графические обозначения партитуры языкового хора). Методика работы с коллективом исполнителей. Дирижирование языковым хором. Дикция в языковом хоре, динамичный и звуковысотный диапазоны, темпоритм языка в искусстве языкового хора.

Методика работы над эстрадным монологом. Монолог как разновидность языка. Характерная особенность эстрадного монолога: наличие многих вопросов, предположений, доводов, утверждений и возражений, сравнений, поэтических образов и др. Поиски образа рассказчика. Приемы эстрадного искусства при ведении монолога: укрупнение образа, гиперболистични приемы при выполнении, значение внешнего вида и внутреннего ведения словесного воздействия, яркость и современность звучания эстрадного материала. Найти событие, которое "выбила" из жизненной колеи героя. Определить проблему, которую решает в монологе герой. Определить конфликт (диалог аргументов). Определить логическую перспективу развития действия, мысли в течение всего монолога. Определить глаголами действия, которые ведут к достижению поставленной цели (утвердить, возразить, сравнить, упрекнуть и др.). Уточнить внутренние объекты общения. Сформулировать решение к которому приходит герой эстрадного монолога. Создать киноленту видений. Уточнить подтекст. Найти пластическое решение монолога. Пластика исполнителя, мизансцена тела, выразительность мимики и жестов, яркость подачи словесного действия. Маска-образ как необходимое условие создания эстрадного номера.

Методика работы над языком в театрализованном представлении, святые. Взаимосвязь художественного творчества, проблем техники речи, технологии процесса подготовки. Знакомство с режиссерским замыслом спектакля, праздники - необходимое условие работы над языком. Особенности языка театрализованного представления - непосредственное общение ведущих или коллективного ведущего со зрителями, способность к языковой импровизации. Слово и мизансцена. Взаимосвязь речевой характеристики образа и его пластического решения. Методика индивидуальной работы с исполнителем над текстом. Методика работы над техникой речи с учетом культурно-голосовой проблемы представления. Групповой тренинг. Индивидуальный.

Тема 6. Методика преподавания дисциплины «Сценическое движение»

Цель и задачи курса "Методика преподавания сценического движения». Принципы и приемы изучения учебного материала. Форма построения занятий. Требования к преподавателю предмета "Сценическое движение».

Методика преподавания развития и воспитания психических и психофизических качеств, общих двигательных навыков. Равновесие. Разложения гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях. Акробатические упражнения. Воспитание ритмичности. Скульптурность тела в движении и статике. Пластичность, подвижность и выразительность рук. Культура жеста. Языково-двигательная и вокально-двигательная координация.

Методика преподавания техники специальных средств и классических трюков. Средства сценических падений и перенос партнеров. Приемы сценической борьбы без оружия. Средства сценического боя на кинжалах.

Методика преподавания особенностей бытовой пластики, стиля, манер, этикета в различных исторических эпохах. Западноевропейское общество XVI-XVII вв. Стилевые особенности европейского общества XVII века. и украинского казачества. Общество XIX в. и начала ХХ в.

Методика преподавания сценического фехтования. Положение оружия. Бытовые и этикетные действия со шпагой. Боевая стойка, передвижения, позиции и соединения. Действия атаки. Действия защиты. Разоружение, падения, ранения. Особенности фехтованию на других видах оружия. Методика режиссуры фехтовальной сцены.

Цель и задачи курса "Методика преподавания сценического движения». Принципы и приемы изучения учебного материала. Форма построения занятий. Требования к преподавателю предмета "Сценическое движение».

Методика преподавания развития и воспитания психических и психофизических качеств, общих двигательных навыков. Равновесие. Разложения гибкости и подвижности тела в гимнастических упражнениях. Акробатические упражнения. Воспитание ритмичности. Скульптурность тела в движении и статике. Пластичность, подвижность и выразительность рук. Культура жеста. Языково-двигательная и вокально-двигательная координация.

Методика преподавания техники специальных средств и классических трюков. Средства сценических падений и перенос партнеров. Приемы сценической борьбы без оружия. Средства сценического боя на кинжалах.

Методика преподавания особенностей бытовой пластики, стиля, манер, этикета в различных исторических эпохах. Западноевропейское общество XVI-XVII вв. Стилевые особенности европейского общества XVII века. и украинского казачества. Общество XIX в. и начала ХХ в.

Методика преподавания сценического фехтования. Положение оружия. Бытовые и этикетные действия со шпагой. Боевая стойка, передвижения, позиции и соединения. Действия атаки. Действия защиты. Разоружение, падения, ранения. Особенности фехтованию на других видах оружия. Методика режиссуры фехтовальной сцены.

Тема 7. Методика преподавания дисциплины «Грим»

Цель и общие задачи темы "Методика преподавания грима". Специфика построения занятий по данному курсу. Основные методические принципы преподавания курса "Грим". Специфические средства проведения занятий по данному курсу.

 Методика преподавания лекционного курса по дисциплине "Грим". Предмет, структура и задачи курса "Грим". Грим как творческий процесс. Место и роль курса "Грим" в комплексе специальных дисциплин. Примерная тематика занятий. Обзор литературы по курсу. Становление искусства грима. Дореволюционные школы грима. Грим 20-30х годов. Современные технологии грима. Основные требования к проведению практических занятий, оборудование, материалы, инструменты, краски. К.С. Станиславский о грим. Грим как один из завершающих этапов работы над ролью. Сценический образ и грим. Трактовка роли, спектакли. Неразрывную связь и взаимовлияние внешнего и внутреннего перевоплощения актера. Театральный грим и его принципиальное отличие от кино-видео-телегрима.

Методика преподавания раздела "Овладение техническим процессом гримирования". Анатомические основы грима. Необходимость и обязательность изучения анатомических основ головы. Анатомия лица. Построение черепа, основные кости и впадины. Назначение мышц лица. Связь грима и мимики. Традиционная и современная подготовка лица к гримирования. Грим молодого лица. Поэтапное усвоение приемов гримирования отдельных частей лица: лоб, щеки, нос, брови, губы, подбородок, глаза. Создание схемы грима молодого лица. Приемы и средства создания.

Корректирующий грим. Прически в корректирующей гриме. Виды причесок. Специфика составления упражнений что к изменению формы лба, подбородка, носа, бровей, глаз, губ и др. Основные средства и приемы создания корректирующего грима. Особенности разработки конкретных гремел персонажей литературных произведений.

Схема грима старого лица. Характерные признаки старения и технические средства воспроизведения этих признаков в гриме. Влияние на грим возраста, состояния здоровья, характера, привычек, вкусов и др. Грим детского лица. Характерные особенности выполнения этого вида грима. Грим с учетом возрастных данных исполнителя, когда возраст исполнителя совпадает с возрастом персонажа. Скульптурно объемные приемы гримирования. Комбинированный метод гримирования. Применение пастижерських изделий. Виды пастижерських изделий и париков. Особенности выполнения схемы грима старого лица. Гримирования шеи и рук. Создание конкретных гремел из классических и современных пьес с использованием пастижерських изделий, париков.

Греми полного и худого лица. Выявления характерных особенностей худого и полного лица. Технические приемы создания схем грима худого и полного лица (живописные, объемно-скульптурные и др.).

Греми расовые и национальные. Характерные особенности расовых признаков. Многообразие типов в каждом расовой подразделении. Технические особенности создания схем гремел монголоидной и негроидной рас. Необходимость учета биографических данных, возраста, социального происхождения, условий жизни и труда. Использование париков и других пастижерских изделий гримирования шеи, рук и открытых частей тела.

Методика преподавания раздела "Работа над образом" (специальные и характерные греми). Условно-театрального грима. Умение носить грим. Учет личностей творчества автора, особенностей стиля и жанра пьесы. Особенности гримирования в современных пьесах. Фантастические и сказочные. Специфика сказочного и фантастического гремел. Гримирования для зрелищ при дневном свете: грим в буффонаде, пародии, обзоре. Возрастной грим. Грим дзан. Использование подручных материалов при создании данных видов грима. Использование гуммоза, наклеек, наклеек и тому подобное. Характер грима в цирковых представлениях. Исторический и портретный грим. Внешнее сходство персонажа и исполнителя, отбор актерских средств. Изготовление персонажных объемных деталей для исполнителей. Поэтапная работа над гримом. Работа с эскизами. Необходимость изучения исторического, иллюстративного материала. Авторские ремарки. Внешняя характеристика как признак характера действующего лица. Схема последовательного создания характерных гремел популярных персонажей пьес, художественной литературы.

Средства создания альбомов, рисунков, эскизов для проведения занятий по теме "Исторический и портретный грим". Использование технических средств для проверки созданных исторических и портретных гримов.