МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»

Колледж

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС

по предмету

«Методика работы с творческим коллективом»

Специальности: режиссура зрелищно-театрализованных мероприятий

.

Луганск – 2017

ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателей	Отрасль знаний, образовательно-квалификационный уровень	Характеристика учебной дисциплины	
Дневная форма обучения	**Заочная форма обучения**
Количество кредитов	Отрасль знаний 0201 «Культура» (шифр и название)		
Разделы - Темы –	Специальность:	**Год подготовки:**	
3-4	
Семестр	
Общее количество часов -	5-8	
Лекции	
Количество часов для дневной формы обучения аудиторных –	Образовательно-квалификационный уровень: Специалист среднего звена		
Практические, семинарские	
Самостоятельная работа	
Индивидуальные занятия	
Вид контроля: Диф зачет	

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Данная программа предназначена для студентов, обучающихся по всем специализациям специальности «Театральное творчество». Изучается со второго семестра третьего курса, на протяжении года. По итогам семестра проводится промежуточная аттестация – диф.зачет. По итоговой государственной аттестации вопросы по дисциплине включены в итоговый междисциплинарный экзамен по специальности.

Цель курса – формирование у студентов целостной системы понятийных, методологических и теоретических знаний в области методики работы с творческим коллективом.

В соответствии с государственным образовательным стандартом будущий специалист должен знать:

1. Сущность, функции и основные задачи досуговой творческой деятельности.

2. Технологию создания творческого коллектива.

3. Принципы организации и методы работы с творческим коллективом.

4. Психолого-педагогические особенности формирования репертуара.

5. Методику подготовки сценических выступлений.

6. Уметь самостоятельно создать творческий коллектив и организовать в нем педагогический процесс.

Освоение курса предполагает сочетание лекционных, семинарских и практических занятий. Обязательным дидактическим компонентом является внеаудиторная самостоятельная работа над проблематикой курса. Реализация национального регионального компонента осуществляется через использование опыта практической деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов Луганской народной Республики.

1. **ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Раздел1.Организационные основы работы самодеятельных коллективов.

Тема 1.1. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного художественного творчества

Тема 1.2. Понятие «коллектив». Особенности функционирования любительских художественных коллективов.

Тема 1.3. Руководитель коллектива. Требования к профессиограмме.

Тема 1.4. Личность участника коллектива. Методы диагностики.

Раздел 2. Руководство педагогическим процессом в творческом коллективе

Тема 2.1. Сущность и структура педагогического процесса в любительском коллективе.

Тема 2.2. Технология разработки педагогических программ для творческих коллективов.

Тема 2.3. Формы работы в творческом коллективе.

Тема 2.4. Руководство художественно-твор-ческой деятельностью.

Тема 2.5. Организация выступлений творчес-ких коллективов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Вводная тема

Цели и задачи курса. Направленность курса на подготовку специалиста, освоившего систему базовых знаний по методике работы с любительскими коллективами разной направленности, а также об источниках и каналах научной информации о данном объекте исследования.

Роль и место курса в системе подготовки студентов по специальности 071302 (0518) «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество». Структура курса. Название и основное содержание разделов и тем программы.

Сущность междисциплинарного подхода к изучению вопросов методики. Взаимосвязь курса с другими общепрофессиональными и специальными учебными дисциплинами.

Методы изучения курса. Формы промежуточного и итогового контроля знаний студентов.

Самостоятельная работа: Найти определение терминов и заполнить мини-словарь руководителя творческого коллектива. Термины: методика, метод, творчество, самодеятельность, художественная деятельность, группа, коллектив, клуб по интересам, кружок, студия, ансамбль, педагог, педагогический такт, педагогическое мастерство, урок, цель, репертуар, репетиция, концерт, смотр, конкурс, фестиваль.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ.

Требования к знаниям и умениям:

Студент должен знать:

1. Понятийный и терминологический аппарат предмета «Методика работы с творческим коллективом».

2. Нормативно-правовые документы по организации любительских коллективов.

3. Методику работы с творческим коллективом.

4. Методы диагностики мотивов и ожиданий участников любительских коллективов.

5. Требования к профессиограмме современного руководителя творческого коллектива.

Студент должен уметь:

1. Объяснить сущность основных понятий предмета «Методика работы с творческим коллективом».

2. Самостоятельно создать и организовать деятельность любительского коллектива.

3. использовать методы диагностики участников творческого коллектива.

ТЕМА 1.1. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного художественного творчества.

Объективные и субъективные факторы, определяющие специфику современного любительского творчества: общественно-политическая ситуация; развитие телекоммуникационной сети; рост уровня благосостояния людей; повышение образовательного уровня субъектов; совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров культуры и искусства.

Особенности функционирования любительских коллективов в современной социокультурной ситуации: возрастание социальной роли и общественной значимости любительского творчества; усиление влияния на сферу духовного и практического освоения мира человеком; повышение воспитательной социально-педагогической роли любительского творчества на формирование личности участника; тенденции к образованию новых форм организации самодеятельного творчества.

Правовые и нормативные основы организации художественно-творческой деятельности.

Сущность и основные этапы организаторской деятельности руководителя в процессе создания коллектива: сбор и анализ исходной информации, организационно-педагогическое проектирование, реализация проекта, оценка эффективности работы коллектива. Учет в процессе организации коллектива национально-культурных и культурно-исторических традиций региона, реальных художественных интересов и потребностей различных групп населения.

Взаимосвязь процессов организации и самоорганизации, управления и самоуправления в любительском коллективе.

Проблемные вопросы для самостоятельной подготовки студентов:

1. Нужна ли сегодня «самодеятельность»?

2. Должен ли современный творческий коллектив выполнять идейно-художественные и социально-просветительные задачи, или занятия в любительских коллективах нужны в основном как форма творческого самовыражения участника?

3. Правомерно ли добиваться от участников элементарной сценической, музыкальной, хореографической грамотности если они пришли в коллектив отдыхать?

4. Что важнее в творческих коллективах: процесс занятий или результат?

5. Как Вы понимаете выражение «Искусство принадлежит народу». Кто автор этого тезиса?

ТЕМА 1.2. Понятие «коллектив», особенности любительских художественных коллективов.

Понятие «коллектив», его соотношение с понятием «группа людей». Признаки коллективов самодеятельного творчества: добровольность деятельности субъекта; духовная мотивация; изменение субъекта в сторону большей всесторонности его интересов, потребностей, способностей; собственная активность и инициативность состава; совместная деятельность.

Подходы к классификации любительских художественных коллективов: исполнительские коллективы (кружки, студии, ансамбли всех видов и жанров); авторские коллективы (студии); любительские объединения.

Типы художественно-творческих организаций: учебные, творческие, коммуникативные, комплексные.

Формы творческих организаций: кружки, студии, ансамбли, любительские объединения и др.

Базы создания любительских коллективов: клубные учреждения; школы; центры детского и юношеского творчества; вузы и т.д.

Самостоятельная работа:

ЗАДАНИЕ:

1. Составить «паспорт» одного из любительских художественных коллективов.

2. Заполнить таблицу: особенности функционирования коллективов с образовательным компонентом и клубов по интересам.

ТЕМА 1.3. Руководитель коллектива. Требования к профессиограмме.

Профессиограмма руководителя творческого коллектива. Характеристика блока качеств: профессиональное мастерство, социально-психологические требования, художественно-творческие функции руководителя, организаторские способности.

Педагогический такт, педагогическое мастерство.

Самостоятельная работа:

1. Составить «творческий портрет» одного из успешных руководителей художественного коллектива.

2. «Оценить» по пятибалльной шкале соответствие требований к навыкам и умениям выпускника специализации колледжа культуры на данном этапе профподготовки.

3. Составить кроссворд по теме: «Требования к профессиограмме руководителя творческого коллектива». Термины: педагогический такт, компетентность, методика, мастерство, педагог, личность.

ТЕМА 1.4. Личность участника коллектива. Методы диагностики

Учет личностных особенностей участников коллектива как основа эффективности педагогической деятельности руководителя. Методы диагностики художественных интересов, потребностей, вкусов, ценностных ориентаций участников. Выявление мотивации участия в коллективе.

Самостоятельная работа:

1. Разработать анкету по выявлению мотивации участия в одном из художественных коллективов. Обработка и анализ полученных эмпирических результатов.

2. Подобрать тест. Обосновать выбор данного теста как метода диагностики качеств участника коллектива.

РАЗДЕЛ 2. РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ В ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ.

Требования к знаниям и умениям:

Студент должен знать:

1. Принципы организации и методы работы с творческим коллективом.

2. Технологию разработки образовательных программ.

3. Методику организации учебного занятия

4. Психолого-педагогические требования к репертуару.

Студент должен уметь:

1. разрабатывать образовательную программы для творческого коллектива (соответственно своей специализации).

2. Разрабатывать поурочный план занятия.

3. Организовывать репетиционную работу.

4. Составлять программу творческого отчета, концертного выступления коллектива.

5. Заполнять учетно-отчетную документацию.

ТЕМА 2.1. Сущность и структура педагогического процесса в любительском коллективе.

Понятие о цели педагогического процесса и целеполагании. Формирование и развитие духовно-нравственной культуры участников в любительском художественном коллективе как важнейшая педагогическая задача.

Содержание педагогического процесса и принципы его отбора в любительском художественном коллективе.

ТЕМА 2.2. Технология разработки педагогических программ для творческих коллективов.

План учебно-творческой деятельности коллектива: реквизиты титульного листа, цели и задачи коллектива, разделы плана.

Педагогические программы в сфере дополнительного образования:

титульный лист;

пояснительная записка;

тематический план;

содержание программы;

этапы педагогического контроля, оценка результатов;

условия реализации программы: материально-техническая база, кадровый состав, санитарные и противопожарные условия, финансовое обеспечение;

список литературы: а) для педагога

б) для обучающихся.

Библиографические требования к описанию источников.

Самостоятельная работа:

1. Составить рецензию на образовательную программу (по рекомендации преподавателей)

ТЕМА 2.3. Форма работы в творческом коллективе.

Методы обучения.

Методы художественного обучения:

показ, демонстрация;

повторение, упражнение;

самостоятельная работа;

объяснение и описание.

Методы воспитания. Методы активизации художественно-познавательной деятельности участников коллектива: проблемные вопросы; творческие задания; ролевые игры и др.

Система форм работы коллектива (урок, репетиции, концерты, беседы, творческие встречи, вечера отдыха и др.), урок. Компоненты урока.

Психолого-педагогическое руководство межличностным общением в художественных коллективах.

Методика подготовки и проведения репетиций.

Использование современных средств и технологий в художественно-образовательной деятельности.

Самостоятельная работа:

1. Написать анализ урока по дисциплинам специализации (по схеме)

ТЕМА 2.4. Руководство художественно-творческой деятельностью.

Понятие: «творческая деятельность»; «художественная деятельность».

Основные виды художественной деятельности: создание, исполнение, восприятие произведений искусства.

Понятие «творчество» и «сотворчество». Творчество создателя, исполнителя, зрителя.

Психолого-педагогические требования к выбору репертуара.

Самостоятельная работа:

1. Анализ педагогической направленности репертуара одного из любительских художественных коллективов.

2. Подобрать 2-3 произведения (согласно своей специализации), обосновать выбор данного репертуара.

ТЕМА 2.5. Организация выступлений творческих коллективов.

Виды сценических выступлений: творческие отчеты, смотры, концерты, фестивали, конкурсы.

Особенности организации гастрольных выступлений.

Самостоятельная работа:

1. Разработать «Памятку руководителю творческого коллектива при организации гастрольных выступлений»

1. **СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Названия разделов и тем	количество часов										
дневная форма						заочная форма				
всего	в том числе					всего	в том числе			
л	п	и все		с.р.	л	п	и все	с.р.
Раздел 1. Организационные основы работы самодеятельных коллективов.											
Тема 1.1. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного художественного творчества	11	6	4			1					
Тема 1.2. Понятие «коллектив». Особенности функционирования любительских художественных коллективов.	12	6	4			2					
Тема 1.3. Руководитель коллектива. Требования к профессиограмме.	12	6	4			2					
Тема 1.4. Личность участника коллектива. Методы диагностики	14	6	6			2					
Раздел 2. Руководство педагогическим процессом в творческом коллективе											
Тема 2.1. Сущность и структура педагогичес-кого процесса в любительском коллективе.	6	4	1			1					
Тема 2.2. Технология разработки педагогичес-ких программ для творческих коллективов.	7	4	1			2					
Тема 2.3. Формы работы в творческом коллективе.	8	4	2			2					
Тема 2.4. Руководство художественно-твор-ческой деятельностью.	8	4	2			2						
Тема 2.5. Организация выступлений творчес-ких коллективов.	8	4	2			2						

2. Самостоятельная работа

№ **з / п**	**Название темы**	**количество** **часов**
1	Актуальность создания творческого самодеятельного коллектива	1
2	Паспорт творческого коллектива.	2
3	Творческий портрет одного из успешных руководителей творческого коллектива.	2
4	Разработать анкету по выявлению мотивации участия в одном из художественных коллективов. Обработка и анализ полученных эмпирических результатов.	2
5	Изучение программы творческого коллектива.	1
6	Составить рецензию на образовательную программу (по рекомендации преподавателей)	2
7	Написать анализ урока по дисциплинам специализации (по схеме)	2
8	Анализ педагогической направленности репертуара одного из любительских художественных коллективов.	2
9	Разработать «Памятку руководителю творческого коллектива при организации гастрольных выступлений»	2
всего		**16**

1. **. Методы обучения**

Словесные, наглядные.

1. **Методы контроля**

Устный контроль, письменный контроль, наблюдение.

1. **Методическое обеспечение**

УМК по предмету.

1. **Рекомендуемая литература**

Базовая

1. Андриади, И.П. Основы педагогического мастерства. Учеб. Пособие. [Текст] / И.П. Андриади. - Издательский центр «Академия», 1999.

2. Бакланова Т.И. Организация и научно-методическое обеспечение художественной самодеятельности [Текст] / Т.И. Бакланова. - М., 1992.

3. Бакланова, Т.И. Педагогика художественной самодеятельности [Текст] / Т.И.Бакланова. - М., 1992.

4. В помощь составителям программ любительских творческих коллективов: Информационно-методическое пособие [Текст]. – Сыктывкар, 2004.

5. Дополнительное образование детей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / Под ред. О.Е.Лебедева. – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2000.

6. Кочева, Е.Ю. Стандарт ресурсного обеспечения культурно-досуговых мероприятий [Текст] / Е.Ю. Кочева // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. - №11. – С.6-18.

7. На Параскеву пятницу [Текст] // Народное творчество. – 2009. – №6. – С.39-41.

8. Неволина, Г. Классный театр [Текст] / Г.Неволина // Клуб. – 2009. – №12. – С.10.

9. Неволина, Г. Сергей Пичурин: Театр – это работа [Текст] / Г.Неволина // Клуб. – 2009. – №11. – С.20.

10. Непешова, А. Мохнатки и перстанницы [Текст] / А.Непешова // Клуб. – 2009. - №12. – С.24.

11. Никитина, Г.Я. Экспертиза учебных изданий – гарантия качества учебно-методической литературы [Текст] / Г.Я.Никитина // Культура: право, экономика, управление. – 2009. - №1. – С.18.

12. Приказ Министерства культуры РВ №643 «Об утверждении Положения о звании «Заслуженный коллектив народного творчества» [Текст] // Культура: право, экономика, управление. – 2009. - №4. – С.38.

13. Примерное Положение о Доме (Дворце, Центре) культуры, Доме (Центре) народного творчества, доме ремесел, доме фольклора, национально-культурном центре [Текст] // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. - №12. – С.76-84.

14. Резанов, Л. «Зарни-кияс» в столице Коми [Текст] / Л.Резанов // Народное творчество. – 2009. - №6. – С.5.

15. Страхование концертов [Текст] // Праздник. – 2009. - №10. – С.35.

16. Стрельникова, И. Свят, Свят, Святки! Театр русских святочных обрядов [Текст] / И.Стрельникова // Клуб. – 2009. - №12. – С.18.

17. Федорова, В.В. День охотника и оленевода [Текст] / В.В.Федорова // Клуб. – 2009. - №12. – С.26.

18. Чижиков, В.М. Народная культура – основа формирования мировоззрения человека [Текст] / В.М.Чижиков // Культура: право, экономика, управление. – 2008. - №4. – С.4.

Дополнительная

Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии. – М.: Когито-Центр, 2004. – 320с.

Андреева Т. А. Психология семьи: учебное пособие для вузов по направлению и спец. психологии / Т. В. Андреева. - СПб. : Речь, 2007. - 382 с.

Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. - М.: ВЛАДОС, 2003.- 208с.

Ворожейкин, И. Е. Конфликтология: учебник для вузов / В. П. Ратников, В. Ф. Голубь, Г. С. Лукашева и др.; Под ред. В. П. Ратникова. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 512 с. - Библиогр.: с. 500-502.

Выготский, Л. С. Детская психология [Электронный ресурс] : Собрание сочинений в 6 томах. 4 том .— М. : Говорящая книга, 2004.

Глотов М.Б. Конфликт между поколениями // Социологическая энциклопедия: в 2 т. Т.1. – М.: Мысль, 2003.

Григорьева М. В. Психология труда [Текст] : конспект - М. : Высш. образование, 2006. - 192 с.

Громова О. Н. Конфликтология: курс лекций / О. Н. Громова. - М. : Ассоц. авт. и изд. "Тандем" ; М. : ЭКМОС, 2001. - 319 с.

Дмитриев А. В. Конфликтология: учебное пособие для вузов / А. В. Дмитриев. - М. : Гардарики, 2003. - 318 с

Кильмашкина Т. Н. Конфликтология. Социальные конфликты : учебное пособие для вузов / Т. Н. Кильмашкина. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 150 с.

Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Текст] : учебное пособие для вузов по направлению и спец. "Социальная работа" / Л. В. Карцева. - М. : Дашков и К, 2008. - 224 с.

Крайг, Г. Психология развития : Учеб.пособие / Г. Крайг, Д. Бокум .— 9-е изд. — СПб. : Питер, 2006

Леонов Н. И. Конфликтология: хрестоматия: учебное пособие / Моск. психол.-соц. ин-т; сост. Н. И. Леонов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2005. - 367 с.

Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и обучения / А.Н. Леонтьев .— М. : Смысл, 2009 .— 423 с.

Макарова И. В. Психология: конспект лекций / И. В. Макарова. - 2-е изд., доп. - М. : Высш. образование, 2008. - 237 с.

Мухина В.С. Возрастная психология. М., 1998

Ратников В. П. Голубь Г. С. Конфликтология [Текст] : учебник для вузов по спец. экономики и управления (060000) и гуманитарно-социальным спец. (020000) / Под ред. В. П. Ратникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 512 с.

Рогов Е. И. Психология общения [Текст] : к изучению дисциплины / Е. И. Рогов. - М. : ВЛАДОС, 2007. - 335 с.

Уткин Э. А. Конфликтология: теория и практика / Э. А. Уткин ; Ассоц. авт. и изд. "ТАНДЕМ". - М. : ЭКМОС, 2000. - 271 с.

Холлис Дж. Перевал в середине пути: Как преодолеть кризис среднего возраста и найти новый смысл жизни./Пер. с англ. – 2-е изд., стереотип. – М.: Когито-центр, 2009. – 200 с.

Шаповаленко,, И. В. Возрастная психология : (психология развития и возрастная психология) : [учеб. для вузов по направлению и специальностям психологии] / И. В. Шаповаленко .— М. : Гардарики, 2005 .— 349 с

Эльконин, Д.Б. Детская психология : учеб. пособие. Доп. МО РФ / Д.Б. Эльконин ; сост. Д. Б. Эльконин .— 2-е изд., стер. — М. : Изд. центр "Академия", 2005 .— 383 с.

Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте. /Вопр. Психологии 1971 №1. с.6 – 20.

Эриксон Э. Детство и общество. М., 1992.

Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.: ЭКСМО, 2008. – 388с.

Юнг К.Г. Психологические типы. – М.: Когито-Центр, 2004. – 448 с.