

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева

19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕАТРАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ**

Уровень основной образовательной программы – специалитет

Направление подготовки – 52.05.01 «Актерское искусство»

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
5	1	146	34		34	112	Экзам. (1)			44	12		12	32		Экзам. (1)
5	2	106	24		24	82	Экзам. (2)			44	8		8	36		Экзам. (2)
<i>Всего</i>		252	58		58	194		<i>Всего</i>		88	20		20	68		

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал  Д.Ю. Гончаренко, преподаватель.

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой  В. Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Методика работы с театральным коллективом» рассчитана на студентов театральных вузов и институтов культуры актерской специализации, которые должны овладеть основами режиссерской и педагогической профессии для работы с театральным коллективом. Программа преподается для студентов по направлению подготовки 52.05.01. «Актерское искусство» факультета культуры Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского и входит в вариативную часть дисциплин учебного плана по направлению подготовки 52.05.01. «Актерское искусство».

Курс включает практические и самостоятельные занятия. Формы контроля – опрос, аттестация и по окончании 1 семестра 5 курса практический экзамен.

Курс «Методика работы с театральным коллективом» рассчитан на два семестра обучения на 5 курсе и составляет **58** аудиторных часов. Общий объем –**252** часа: практических - **58** часов, самостоятельных – **194** часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – дать теоретические и практические знания по базовым принципам методики работы с театральным коллективом, понимание педагогических и психологических условий работы руководителя с творческим составом и самодеятельного театра или театрального кружка, и умение использовать их в воспитательной и постановочной работе.

Задачи курса:

- привить навыки будущим актерам владения основами практики режиссерского искусства, что бы они были способны не только заниматься актерским мастерством создания образа на сцене, но и на практике показать;
- как нужно работать с самодеятельным театральным коллективом, чтоб при возможности могли исполнять функции педагога или выступить в роли режиссера театрального коллектива;
- уметь составить план работы коллектива;
- быть способным решать творческие и организационные вопросы театрального коллектива, определить его интересы, роль в социальной жизни, понимать влияние работы в театральном коллективе на формирование личности участника коллектива.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООПВО

Дисциплина «Методика работы с театральным коллективом» относится к вариативной части по профилю «Актер драматического театра и кино». Данному курсу должно сопутствовать изучение дисциплины «Актерское мастерство» и «Основы режиссуры» которые логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Методика работы с театральным коллективом».

Изучение таких дисциплин как «Актерское мастерство», «Теория драмы», «Техника сцены», «История театра», «Основы режиссуры» способствует успешному овладению студентами дисциплины «Методика работы с театральным коллективом».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами такими как: «Теория драмы», «Техника сцены», «Актерское мастерство», «История театра», «основы режиссуры». Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала, исключает дублирование и позволяет рационально распределять время.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления 52.05.01. «Актерское искусство».

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-2	готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-6	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК - 2	способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с профессиональной сферой деятельности
ОПК-4	способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере художественного творчества
ОПК-6	способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-4	способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла
ПК-6	способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилиевой природой
ПК-13	организационно-управленческая деятельность: способностью исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции
ПК-14	педагогическая деятельность: готовностью проводить актерские тренинги

В результате изучения учебной дисциплины студент должен **знать:**

- основные принципы создания театрального коллектива;
- основные способы и виды общения с театральным коллективом;
- развивающие педагогические приспособления для развития творческой личности;
- основные принципы ведения репетиции;
- основные принципы подготовки к репетиции в самодеятельном коллективе;
- влияние подбора репертуара на творческий рост коллектива;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **навыками:**

- анализировать задачи, которые требуются для создания театрального коллектива;
- организаторской работы в театральном коллективе;
- определить актуальность как обоснование выбора тематики и идейной направленности будущего спектакля в самодеятельном театральном коллективе;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть **умениями:**

- освоить возможности и основные приемы работы с литературным, музыкальным и документальным материалом;
- определить творческий потенциал участников театрального коллектива;
- определять идейно тематическую основу будущей работы самодеятельного театрального коллектива;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов											
	дневная форма						Заочная форма					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		л	с	п р	ин д	с.р.		л	с	пр	инд	с р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I семестр 5 курс												
Создание театрального коллектива. Основные вопросы.	18			4		14	5			1		4
Театральный коллектив как средство воспитания и развития личности	18			4		14	5			1		4
Способность к общению как профессиональное качество руководителя театрального коллектива	18			4		14	5			1		4
Тенденции развития художественной учебно-воспитательной работы в коллективах художественной самодеятельности	18			4		14	5			1		4
Психологический климат и его значение в работе театрального коллектива.	18			4		14	6			2		4
Развивающее преподавание в театральном коллективе.	18			4		14	6			2		4
Проблемы студийности в театральном коллективе	18			4		14	6			2		4
Художественно-творческая подготовка руководителя самодеятельного театрального коллектива	20			6		14	6			2		4
Вид контроля	Экзамен						Экзамен					
Всего	146			34		112	44			12		32
II семестр 5 курс												
Диагностика художественно-творческих способностей участников театрального коллектива	16			4		12	7			1		6
Особенности педагогической работы в театральном и самодеятельном коллективе	18			4		14	7			1		6
Руководитель художественно-	18			4		14	7			1		6

творческого театрального коллектива как организатор												
Репетиции в самодеятельном театральном коллективе.	18		4		14	7			1			6
Организация прогонов и генеральных репетиций в самодеятельном театральном коллективе.	18		4		14	8			2			6
Профессиональная этика и общая культура руководителя театрального коллектива.	18		4		14	8			2			6
Вид контроля	Зачет					Зачет						
Всего	106		24		82	44			8			36
Всего	252		58		194	88			20			68

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1:Создание театрального коллектива. Основные вопросы.

Первая встреча с коллективом. Репертуарная политика театрального коллектива. Создание театрального единомыслия.

Демократичность в театральном коллективе. Поиск своего художественного лица. «Игра» со зрителем. Поддержка профессиональных качеств членов коллектива.

Тема 2:Театральный коллектив как средство воспитания и развития личности.

Театральный коллектив как объект изучения. Понятие коллектива. Механизмы развития и управление коллективом. Внутренние и внешние механизмы влияния. Этапы создания театрального коллектива.

Тема 3: Способность к общению как профессиональное качество руководителя театрального коллектива.

Коммуникативность – как залог взаимопонимания между руководителем и коллективом. Основные коммуникативные способности руководителя театрального коллектива. Отдельный подход к каждой личности.

Особенности общения руководителя театрального коллектива. Эмоциональный настрой руководителя. Язык жестов руководителя.

Тема 4: Тенденции развития художественной учебно-воспитательной работы в коллективах художественной самодеятельности.

Особенности самодеятельного театрального коллектива. Специфика учебно-воспитательной работы. Функции театрального коллектива. Цели и задачи коллектива. Художественная деятельность. Технологическая деятельность. Учебно-воспитательная работа. Общение и коллективность. Современность и будущее театрального коллектива.

Тема 5: Психологический климат и его значение в работе театрального коллектива.

Особенности подходов к каждому члену театрального коллектива. Создание социально-психологического портрета. Дисциплина как необходимая составляющая здорового психологического климата в театральном коллективе. Устав, и правила поведения членов коллектива.

Организация массовых мероприятий в свободное время коллектива.

Тема 6: Развивающее преподавание в театральном коллективе.

Типы преподавания в театральном коллективе. Процесс обучения в театральном коллективе. Состояние и ситуации обучения. Закономерности обучения. Принципы преподавания. Методы и формы организации обучения. Ситуации преподавания в коллективах различных жанров.

Тема 7: Проблемы студийности в театральном коллективе.

Студия – творческая лаборатория. Урок или репетиция? Проблема замечаний. Инициатива актеров. До и после репетиций.

Тема 8: Художественно-творческая подготовка руководителя самодеятельного театрального коллектива.

Деятельность руководителя как интерпретатора художественного произведения. Пять этапов деятельности. Создание музыкально-образной концепции. Художественно-творческие способности руководителя театрального коллектива и некоторые проблемы их развития.

Тема 9: Диагностика художественно-творческих способностей участников театрального коллектива.

Диагностика музыкального слуха. Диагностика музыкально-ритмических качеств. Диагностика эмоциональности и воображения. Диагностика типологических качеств нервной системы.

Тема 10: Особенности педагогической работы в театральном и самодеятельном коллективе.

Социальный уровень. Психологический уровень. Анализ психологической ситуации в коллективе. Способность к общению. Волевые качества руководителя. Психофизический уровень коллектива. Конструктивные способности руководителя театрального коллектива.

Тема 11: Руководитель художественно-творческого театрального коллектива как организатор.

Некоторые особенности организаторской деятельности руководителя. Основные типы художественных руководителей театральных коллективов. Способность преподавателя к перевоплощению и организаторская деятельность. Поддержка авторитета руководителя. Организаторские качества и организаторская подготовка руководителя театрального коллектива

Тема 12: Репетиции в самодеятельном театральном коллективе.

Репетиция – главный компонент работы театрального коллектива. От первой до генеральной репетиции. Индивидуальные репетиции. Открытые репетиции. Восстановление спектакля. Вопрос на репетиции.

Тема 13: Организация прогонов и генеральных репетиций в самодеятельном театральном коллективе.

Когда возможен прогон. Особенности прогонной репетиции. Генеральная репетиция. Основные задачи прогонных и генеральных репетиций. Монтажный прогон. Обсуждения генеральной репетиции.

Тема 14: Профессиональная этика и общая культура руководителя театрального коллектива.

Этика руководителя театрального коллектива. Общая культура руководителя театрального коллектива. Профессиональная этика. Художественно-педагогический такт. Руководитель – пример для всех членов театрального коллектива.

7.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполнения и исполнения поставленных перед ними творческих задач.

СР включает следующие виды работ:

- работа с литературным материалом, предусматривающая прочтение драматургии и художественной литературы классических и современных исполнителей;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск и обзор литератур и электронных источников информации по подготовке к практическим занятиям;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки сценария, биографии роли, постановочного плана, написание экспликации;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы и подготовка практических заданий;
- подготовка экзамену.

7.1.ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1:Создание театрального коллектива. Основные вопросы.

1. Первая встреча с коллективом. Репертуарная политика театрального коллектива.
2. Создание театрального единomyслия.
3. Демократичность в театральном коллективе. Поиск своего художественного лица. «Игра» со зрителем.
4. Поддержка профессиональных качеств членов коллектива.

Ключевые слова: Репертуарная политика, единomyшленник, демократия, игра.

Выполнить:

1. Определите к какому типу художественного руководителя вы принадлежите.
2. Сделайте примерный план организаторских работ в вашем театральном коллективе.

Литература: [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[11\]](#) [\[12\]](#)

Тема 2:Театральный коллектив как средство воспитания и развития личности.

1. Театральный коллектив как объект изучения. Понятие коллектива.
2. Механизмы развития и управление коллективом. Внутренние и внешние механизмы влияния.
3. Этапы создания театрального коллектива.

Ключевые слова: Театр, коллектив, личность.

Выполнить:

1. Подготовить психологические портреты членов театрального коллектива.
2. Создать примерный план общения на первом занятии в театральном коллективе.

Литература: [\[3\]](#) [\[6\]](#) [\[11\]](#)

Тема 3: Способность к общению как профессиональное качество руководителя театрального коллектива.

1. Коммуникативность – как залог взаимопонимания между руководителем и коллективом.
2. Основные коммуникативные способности руководителя театрального коллектива. Отдельный подход к каждой личности.
3. Особенности общения руководителя театрального коллектива. Эмоциональный настрой руководителя.
4. Язык жестов руководителя.

Ключевые слова: Коммуникация, коллектив, личность, эмоциональный настрой, язык жестов.

Выполнить:

1. Создать жестовые партитуры для общения с различными слоями населения.
2. Написать предварительный текст лекции первого занятия в коллективе.

Литература: [\[4\]](#) [\[7\]](#) [\[9\]](#)

Тема 4: Тенденции развития художественной учебно-воспитательной работы в коллективах художественной самодеятельности.

1. Особенности самодеятельного театрального коллектива. Специфика учебно-воспитательной работы.
2. Функции театрального коллектива.
3. Цели и задачи коллектива.
4. Художественная деятельность. Технологическая деятельность.
5. Учебно-воспитательная работа. Общение и коллективность. Современность и будущее театрального коллектива.

Ключевые слова: Учеба, воспитание, коллектив, деятельность, современность, функциональность.

Выполнить:

1. Проанализировать цели и задачи вашего будущего театрального коллектива.
2. Составить примерный план художественных тенденций и целей театрального коллектива.

Литература: [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[13\]](#)

Тема 5: Психологический климат и его значение в работе театрального коллектива.

1. Особенности подходов к каждому члену театрального коллектива.
2. Создание социально-психологического портрета коллектива.
3. Дисциплина как необходимая составляющая здорового психологического климата в театральном коллективе.
4. Устав, и правила поведения членов коллектива.
5. Организация массовых мероприятий в свободное время коллектива.

Ключевые слова: Психологический климат, портрет, дисциплина, устав, правила поведения, массовое мероприятие.

Выполнить:

1. Сделайте социально-психологические портреты членов коллектива.
2. Организуйте день отдыха для членов коллектива.

Литература: [\[6\]](#) [\[11\]](#)

Тема 6: Развивающее преподавание в театральном коллективе.

1. Типы преподавания в театральном коллективе.
2. Процесс обучения в театральном коллективе. Состояние и ситуации обучения. Закономерности обучения. Принципы преподавания.
3. Методы и формы организации обучения. Ситуации преподавания в коллективах различных жанров.

Ключевые слова: Развитие, коллектив, закономерности, организация, жанр.

Выполнить:

1. Составьте план урока в разных типах преподавания. (Сценическая речь, актерское мастерство, пластика, ритмика, и т. п)
2. Приведите примеры методов организации обучения используйте основные из них на практике.

Литература: [\[3\]](#) [\[5\]](#) [\[11\]](#)

Тема 7: Проблемы студийности в театральном коллективе.

1. Студия – творческая лаборатория.
2. Урок или репетиция? Проблема замечаний.
3. Инициатива актеров.
4. До и после репетиций.

Ключевые слова: Студия, творческая лаборатория, репетиция, урок, актер, инициатива.

Выполнить:

1. Проведите репетицию в этюдно – лабораторным методом.
2. Сделайте опрос среди членов театрального коллектива в связи с последней репетицией.
3. Определите плюсы и минусы такой репетиции.

Литература: [\[1\]](#) [\[6\]](#) [\[8\]](#) [\[11\]](#)

Тема 8: Художественно-творческая подготовка руководителя самостоятельного театрального коллектива.

1. Деятельность руководителя как интерпретатора художественного произведения.
2. Пять этапов деятельности. Создание музыкально-образной концепции.

3. Художественно-творческие способности руководителя театрального коллектива и некоторые проблемы их развития.

Ключевые слова: Подготовка, самодеятельность, коллектив, производство, интерпретация, образ, концепция.

Выполнить:

1. Сделайте экскурсию в местный театр на репетицию спектакля.
2. Определите свои творческие способности и пути их совершенствования.

Литература: [\[2 \]](#) [\[6 \]](#)

Тема 9: Диагностика художественно-творческих способностей участников театрального коллектива.

1. Диагностика музыкального слуха.
2. Диагностика музыкально-ритмических качеств.
3. Диагностика эмоциональности и воображения.
4. Диагностика типологических качеств нервной системы.

Ключевые слова: Диагностика, музыка, слух, ритм, воображение, эмоции, нервная система.

Выполнить:

1. Провести диагностику творческих способностей членов коллектива.
2. Определите приоритетные качества которыми должен обладать член театрального коллектива.

Литература: [\[6 \]](#) [\[8 \]](#) [\[9 \]](#)

Тема 10: Особенности педагогической работы в театральном и самодеятельном коллективе.

1. Социальный уровень.
2. Психологический уровень.
3. Анализ психологической ситуации в коллективе. Способность к общению.
4. Волевые качества руководителя.
5. Психофизический уровень коллектива. Конструктивные способности руководителя театрального коллектива.

Ключевые слова: Социум, психология, анализ, коллектив, общение, воля, психофизика.

Выполнить:

1. Проанализируйте психологическую ситуацию в коллективе.
2. Определите особенности психологического климата в вашем коллективе.
3. Назовите и проанализируйте основные качества которыми должен обладать руководитель театрального коллектива.

Литература: [\[12 \]](#) [\[13 \]](#)

Тема 11: Руководитель художественно-творческого театрального коллектива как организатор.

1. Особенности организаторской деятельности руководителя.
2. Основные типы художественных руководителей театральных коллективов.
3. Способность преподавателя к перевоплощению и организаторская деятельность. Поддержка авторитета руководителя.
4. Организаторские качества и организаторская подготовка руководителя театрального коллектива.

Ключевые слова: Организатор, способности, руководитель, перевоплощение, организаторские качества.

Выполнить:

1. Определить к какому типу художественного руководителя вы принадлежите.
2. Сделайте примерный план организаторских работ в вашем театральном коллективе.

Литература: [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[13\]](#)

Тема 12: Репетиции в самодеятельном театральном коллективе.

1. Репетиция – главный компонент работы театрального коллектива.
2. Репетиции от первой до генеральной.
3. Индивидуальные репетиции. Открытые репетиции.
4. Восстановление спектакля.

Ключевые слова: Репетиция, самодеятельность, генеральная репетиция, спектакль.

Выполнить:

1. Сделайте план репетиции.
2. Основные этапы восстановления спектакля.
3. План по безболезненному восстановлению спектакля для творческого климата коллектива.

Литература: [\[3\]](#) [\[6\]](#) [\[7\]](#) [\[8\]](#) [\[9\]](#)

Тема 13: Организация прогонов и генеральных репетиций в самодеятельном театральном коллективе.

1. Особенности прогонной репетиции.
2. Генеральная репетиция.
3. Основные задачи прогонных и генеральных репетиций.
4. Монтажный прогон.
5. Обсуждения генеральной репетиции.

Ключевые слова: Прогон, монтаж, генеральная репетиция

Выполнить:

1. Сделайте примерный план рабочего прогона.
2. Проанализировать последний прогон, определит вопросы и проблемы.

Литература: [\[5\]](#) [\[6\]](#) [\[8\]](#)

Тема 14: Профессиональная этика и общая культура руководителя театрального коллектива.

1. Этика руководителя театрального коллектива.
2. Общая культура руководителя театрального коллектива.
3. Профессиональная этика.
4. Художественно-педагогический такт.
5. Руководитель – пример для всех членов театрального коллектива.

Ключевые слова: Этика, культура, руководитель, коллектив, такт, профессионализм.

Выполнить:

1. Сделайте список основных этических норм руководителя театрального коллектива.
2. Подготовить план и провести беседу в коллективе «Вопросы этики актера».

Литература: [1][3][4]

7.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольные задания предусмотрены для выполнения всеми студентами **заочной формы обучения**. Контрольные задания является составной частью самостоятельной работы студента заочной формы обучения по освоению программы дисциплины и предусматривает выполнение заданий. Задания выбираются согласно номера в академическом журнале.

1. Особенности создания театрального коллектива.

(Первая встреча с коллективом. Репертуарная политика театрального коллектива. Создание театрального единomyслии. Демократичность в театральном коллективе. Поиск своего художественного лица.)

2. Воспитательная работа в театральном коллективе.

(Специфика учебно-воспитательной работы. Особенности подходов к каждому члену театрального коллектива. Создание социально-психологического портрета. Дисциплина как необходимая составляющая здорового психологического климата в театральном коллективе. Устав, и правила поведения членов коллектива.)

3. Способность к общения как профессиональное качество руководителя театрального коллектива.

(Комуникативность – как залог взаимопонимания между руководителем и коллективом. Основные коммуникативные способности руководителя театрального коллектива. Отдельный подход к каждой личности. Особенности общения руководителя театрального коллектива. Эмоциональный настрой руководителя. Язык жестов руководителя.)

4. Особенности педагогической работы в театральном коллективе.

(Типы преподавания в театральном коллективе. Процесс обучения в театральном коллективе. Состояние и ситуации обучения. Закономерности обучения. Принципы преподавания. Методы и формы организации обучения. Ситуации преподавания в коллективах различных жанров)

5. Преподавание спец. дисциплин в театральном коллективе.

(Особенности преподавания спец. дисциплин в театральном коллективе. Планы преподавания предметов Сценическая речь, Сценическая пластика, Актерское мастерство. Значение спец. дисциплин в профессионализме члена театрального коллектива.)

6. Художественно-творческая подготовка руководителя самодеятельного театрального коллектива.

(Деятельность руководителя как интерпретатора художественного произведения. Пять этапов деятельности. Создание музыкально-образной концепции. Художественно-творческие способности руководителя театрального коллектива и некоторые проблемы их развития.)

7. Диагностика художественно-творческих способностей участников театрального коллектива.

(Диагностика музыкального слуха. Диагностика музыкально-ритмических качеств. Диагностика эмоциональности и воображения. Диагностика типологических качеств нервной системы.)

8. Практическая работа с театральным коллективом.

(Студия – творческая лаборатория. Урок или репетиция? Проблема замечаний. Инициатива актеров. Организаторские качества и организаторская подготовка руководителя театрального коллектива)

9. Методика проведения репетиций с театральным коллективом.

(Репетиция – главный компонент работы театрального коллектива. От первой до генеральной репетиции. Индивидуальные репетиции. Открытые репетиции. Восстановление спектакля. Вопрос на репетиции.)

10. Профессиональная этика и общая культура руководителя театрального коллектива.

(Этика руководителя театрального коллектива. Общая культура руководителя театрального коллектива. Профессиональная этика. Художественно-педагогический такт. Руководитель – пример для всех членов театрального коллектива.)

7.3.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

(I семестр 5 курс)

1. Основные коммуникативные способности руководителя театрального коллектива.
2. Отдельный подход к каждому в самодеятельном театральном коллективе.
3. Особенности общения руководителя театрального коллектива.
4. Эмоциональный настрой руководителя и его влияние на коллектив.
5. Язык жестов руководителя театрального коллектива.
6. Особенности формирования самодеятельного театрального коллектива.
7. Специфика учебно-воспитательной работы в самодеятельном театральном коллективе.
8. Функции театрального коллектива в жизни его участников.
9. Цели и задачи самодеятельного театрального коллектива.
10. Художественная направленность театрального коллектива.
11. Учебно-воспитательная работа самодеятельном театральном коллективе.
12. Общение и коллективность.
13. Современность, актуальность и будущее самодеятельного театрального коллектива.
14. Особенности подходов к каждому члену театрального коллектива.
15. Создание социально-психологического портрета театрального коллектива.
16. Дисциплина как необходимая составляющая здорового психологического климата в самодеятельном театральном коллективе.
17. Устав, и правила поведения членов коллектива. (Привести пример)
18. Организация массовых мероприятий в свободное время коллектива. (Привести пример)
19. Типы преподавания в театральном коллективе.
20. Процесс обучения в театральном коллективе.
21. Методы и формы организации обучения.
22. Ситуации преподавания в коллективах различных дисциплин.
23. Деятельность руководителя как интерпретатора художественного произведения.
24. Пять этапов деятельности самодеятельного театрального коллектива.
25. Художественно-творческие способности руководителя театрального коллектива и некоторые проблемы их развития.
26. Диагностика музыкального слуха. (Привести примеры)
27. Диагностика музыкально-ритмических качеств. (Привести примеры)
28. Диагностика эмоциональности и воображения. (Привести примеры)
29. Диагностика типологических качеств нервной системы. (Привести примеры)
30. Репетиция – главный компонент работы театрального коллектива.

(II семестр 5 курс)

1. Когда возможен прогон в самодеятельном театральном коллективе.
2. Особенности прогонной репетиции.
3. Генеральная репетиция и ее особенности.
4. Основные задачи прогонных и генеральных репетиций.
5. Монтажный прогон его особенности.
6. Обсуждения после репетиции, выявление достоинств и ошибок.
7. Демократичность в театральном коллективе и ее значение.
8. Поиск художественного лица коллектива.
9. Поддержка и развитие профессиональных качеств членов коллектива.
10. Значение этики руководителя театрального коллектива.
11. Общая культура руководителя театрального коллектива.
12. Профессиональная этика руководителя коллектива.
13. Художественно-педагогический такт и его влияние на коллектив.
14. Руководитель – пример для всех членов театрального коллектива.

15. Психологический климат в коллективе и принципы его создания.
16. Театральный коллектив как объект изучения.
17. Понятие коллектива и его творческие разновидности.
18. Механизмы развития и управление коллективом.
19. Внутренние и внешние механизмы влияния на театральный коллектив.
20. Этапы создания театрального коллектива.
21. Студия – творческая лаборатория и ее признаки.
22. Проведение занятий в коллективе в форме урок или репетиция?
23. Проблема замечаний и поощрений в коллективе.
24. Инициатива участников коллектива и ее отсутствие.
25. Процесс от первой репетиции до генеральной.
26. Индивидуальные репетиции и их значение.
27. Открытые репетиции и их значение.
28. Процесс восстановления спектакля в коллективе.

7.4 ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

Для успешной сдачи экзамена студенты должны выполнить все задания за семестр, в конце семестра предоставить конспект выполненных работ, ответить на два и более вопроса из списка вопросов к экзамену, выполнить контрольное практическое задание.

8.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Словесные: беседы по истории театра, теории драмы, актерского мастерства, основ режиссуры и т.д.

В рамках курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения бесед студенты конспектируют материал по выбору, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия

Наглядные: отрывки из спектаклей самодеятельных коллективов, видео беседы со знаменитыми режиссерами.

Практические: методика с коллективом на базе своей группы, организация проведения занятий упражнений и тренингов по мастерству актера, выявление творческих способностей у студентов младших курсов.

В процессе освоения дисциплины «Методика работы с театральным коллективом» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- обсуждение подготовленных студентами творческих заданий;
- групповые дискуссии по вопросам проведения занятий с младшими курсами.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
отлично (5)	зачтено	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач
хорошо (4)		Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать с музыкальным материалом
удовлетворительно (3)		Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать с музыкальным материалом
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с музыкальным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список литературы

1. [Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — 3-е изд. — М. : Искусство, 1986. — 574 с.](#)
2. [Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. Взаимодействие людей в жизни и на сцене. Режиссура как построение зрелища. — М. : Мир искусства, 2010. — 408 с.](#)
3. [Кнебель М. О. Слово о творчестве актера / М.О. Кнебель. — М. — 92 с.](#)
4. [Корогодский З. Я. Этюд и школа. — М. : Сов. Россия, 1975. — 106 с.](#)
5. [Макаренко А. С. Педагогическая поэма / А. С. Макаренко. — Х. : Прапор, 1979. — 628 с.](#)
6. [Матюшкин А. В. Проблемы интерпретации литературного художественного текста : учеб. пособие. — Петрозаводск : Изд-во КГПУ, 2007. — 190 с.](#)
7. [Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие. — М. : Искусство, 1952. — 405 с.](#)
8. [Бабанский Ю. К. Педагогический процесс. Избранные педагогические труды / сост. М. Ю. Бабанский. — М. : Педагогика, 1989. — 560 с.](#)
9. [Рубина Ю. И. Основы педагогического руководства школьной театральной самодеятельности / Ю. И. Рубина, Т. Ф. Завадская, Н. Н. Шевелев. — М. : Просвещение, 1974. — 175 с.](#)
10. [Смирнова Е. И. Теория и методика организации самодеятельного творчества трудящихся в культурно-просветительных учреждениях : учеб. пособие. — М. : Просвещение, 1983. — 192 с.](#)
11. [Соколовский Ю. Е. Коллектив художественной самодеятельности: вопросы теории и практики. Вып. 4. — М. : Сов. Россия, 1984. — 160 с.](#)
12. [Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. — М. : Вагриус, 2000. — 441 с.](#)
13. [Сухомлинский В. А. Мудрая власть коллектива : Методика воспитания коллектива / Пер. с укр. Н. Дангуловой. — М. : Молодая гвардия, 1975. — 240 с.](#)

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (оборудованный настольными компьютерами или ноутбуком).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки, имеющего рабочие места для студентов, оснащенного компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет, и литература кафедры театрального искусства ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им.М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.