

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

ПРОЕКТ

**«ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЖИССУРА
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»»**

Решаемая проблема: Высокий уровень овладения педагогической деятельностью учителя начальных классов для реализации внеурочной деятельности, приобретение студентами умений и навыков, необходимых для решения большого круга проблем по организации и проведению внеклассных школьных мероприятий

Руководитель проекта:
преподаватель кафедры педагогика
и психология, канд. пед. наук
ГАПОУ «ВСПК» **Бондарева Е. В.**

**г. Волгоград
2018 год**

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»»

1.	Нормативно-правовое обеспечение	Закон «Об образовании» ФГОС СПО ФГОС НОО
2.	Решаемая проблема	Высокий уровень овладения педагогической деятельностью учителя начальных классов для реализации внеурочной деятельности, приобретение студентами умений и навыков, необходимых для решения большого круга проблем по организации и проведению внеклассных школьных мероприятий
3.	Актуальность темы	В современных условиях система среднего профессионального образования должна отражать требования сферы труда и специфику социально-экономических условий и обеспечивать обучающегося как профессиональными, так и социальными, коммуникативными и другими компетенциями, т.е. подготовить высококвалифицированных специалистов, способных работать в постоянно изменяющейся ситуации в сфере труда, продолжать профессиональный рост и образование. Компетентностный подход в среднем профессиональном образовании, первоочередная ориентация последнего на формирование профессиональной компетентности выпускника и есть тот основной механизм, который призван совершенствовать подготовку студентов к профессиональной деятельности, повысить внутреннюю степень устойчивости выпускника, его адаптационные возможности в условиях рынка обеспечить профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускника, формировать профессиональную,

		<p>социальную, личностно-бытовую и др. компетентности и обеспечить социальную защиту молодёжи в условиях рыночной экономики (Е.Я. Коган, В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, А.А. Пинский, И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин и др.).</p> <p>Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ, причем основной принцип обучения ориентирован на результаты, необходимые для сферы труда. Данный подход реально обеспечивает повышение эффективности и качества подготовки специалистов за счет формирования содержания и организации обучения, позволяет осуществлять интеграцию теоретического и практического обучения, переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций.</p> <p>В соответствии с (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, что делает данный вид профессиональной деятельности в системе подготовки педагогических кадров исключительно важным.</p>
4.	Цель проекта	<p>усвоение профессиональных знаний основ творческой деятельности, режиссерского творчества, актерского мастерства;</p> <p>приобретение навыков и умений артистической техники;</p> <p>развитие режиссерских способностей, которые проявляются в умении сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности, а также в способности режиссера-педагога правильно организовывать свою работу;</p> <p>формирование сверх-сверхзадачи будущего режиссера-педагога (большой</p>

		<p>жизненной цели, которой педагог посвящает себя самого, смысла всей его человеческой жизни);</p> <p>усвоение студентами системы знаний об организации внеклассных школьных мероприятий, форм и методов работы с актерами-учащимися</p>
5.	Задачи	<ul style="list-style-type: none"> - овладение необходимым минимумом сценарных, режиссерских, постановочных приемов для проведения, постановки любой педагогической формы и устных литературных произведений; - овладение методикой написания и формирования развернутого плана, сценария с учетом и использованием всех изучаемых приемов работы над педагогической формой (урока, внеклассным/ внешкольным мероприятием), театрализацией детского литературного произведения; - знакомство студентов с драматургической основой составления плана / сценария любой педагогической формы, внеклассного и внешкольного мероприятия; - формирование навыков самостоятельной работы студентов над планом, сценарием и последующим проведением (постановкой) любой педагогической и театрализованной формы; - овладение знаниями теории теории режиссуры и технологии актерского мастерства, , технологии работы режиссера с актером, методики преподавания театральных дисциплин, - овладение умениями и навыками в области словесного действия, - усвоение методики работы над художественным произведением, технологии работы над художественным образом, методики работы над спектаклем, - овладение умениями и навыками руководства творческим процессом, - формирование практических умений и навыков в организации работы над ролью в детском спектакле, в организации работы режиссера с актером.

6.	Этапы реализации	<p>Первый этап (2012–2014 гг.) – подготовительный: поисково-теоретический. На основе теоретического анализа литературы определялись исходные параметры проекта, осуществлялось изучение педагогического опыта, соответствующего проблеме, разрабатывались учебный план, рабочие программы «Мастерство актера и режиссера», «Методика организации детской театральной студии», «Методика организации детской театрализованной деятельности», «Режиссура театрализованных представлений и праздников».</p> <p>Второй этап (2014–2018 гг.) – основной – реализация проекта: реализация модулей программы, итоговая аттестация студентов, анализ и коррекция рабочих программ на основе применения технологий личностно-развивающего и компетентностного подхода.</p>
7.	Участники проекта	Педагогический и студенческий коллективы «ВСПК»
8.	Ожидаемый результат реализации проекта	Разработанный проект формирования дополнительных компетенций учителя начальных классов для реализации внеурочной деятельности в области дополнительного образования «Режиссура театрализованной деятельности» позволяет перейти на более высокий уровень качества подготовки будущего педагога, обеспечивающий реализацию образовательных стандартов в системе общего и профессионального образования на основе применения технологий личностно-развивающего и компетентностного подхода.
9.	Целевые показатели проекта	<p>1. Развитие системы образования колледжа в направлении повышения педагогического мастерства.</p> <p>2. Высокий уровень качества подготовки будущего педагога на основе использования потенциала дополнительного образования педагогического колледжа, обеспечивающий реализацию образовательных стандартов в системе общего и профессионального образования на основе применения технологий личностно-развивающего и компетентностного</p>

		<p>подхода.</p> <p>3. Системное информирование общественности и заинтересованных структур о учебно-воспитательной и научно-методической деятельности учреждения для поддержания имиджа колледжа.</p> <p>4. Сформированная эффективная модель формирования дополнительных компетенций учителя начальных классов для реализации внеурочной деятельности в области дополнительного образования «Режиссура театрализованной деятельности в ГАПОУ «ВСПК»</p> <p>5. Рост профессиональной компетентности и мастерства будущих учителей начальных классов.</p> <p>6. Полученные результаты могут служить теоретической основой для построения процесса формирования дополнительных компетенций учителя начальных классов для реализации внеурочной деятельности в области дополнительного образования «Режиссура театрализованной деятельности» в иных образовательных условиях.</p>
10.	Возможные риски в реализации проекта	<p>Сопrotивление отдельных педагогов при реализации некоторых аспектов проекта.</p> <p>Проблемы мотивации студентов к формированию дополнительных компетенций учителя начальных классов для реализации внеурочной деятельности в области дополнительного образования «Режиссура театрализованной деятельности»</p> <p>Низкий исполнительский уровень студентов.</p> <p>Низкая квалификация и непрофессионализм педагогов, реализующих проект.</p>
11.	Пути минимизации рисков	<p>Усиленная консультативная помощь администрации ВСПК.</p> <p>Мотивация и материальное поощрение преподавателей ВСПК.</p> <p>Демонстрация достижений студентов системы дополнительного художественно-эстетического образования в концертной деятельности и на сайте колледжа.</p>

		<p>Подбор высокопрофессиональных педагогов, специалистов в данной области.</p>
12.	<p>Предложения по распространению опыта</p>	<p>1. Организация и проведение на базе колледжа научно-практических семинаров, круглых столов по проблемам дополнительного образования и реализации внеурочной деятельности</p> <p>2. Участие в конференциях, публикации в сборниках.</p> <p>3. Использование материалов проекта для повышения квалификации и переподготовки преподавателей образовательных учреждений и организаций.</p> <p>4. Публикации (в т.ч. в Интернет-сети) в периодических изданиях, методических сборниках.</p> <p>5. Распространение рабочих программ дисциплин «Мастерство актера и режиссера», «Методика организации детской театральной студии», «Методика организации детской театрализованной деятельности», «Режиссура театрализованных представлений и праздников».</p> <p>6. Демонстрация практических результатов студентов, практических работ на базе практики, во внеурочной деятельности школ.</p>

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЕЖИССУРА
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»»**

В современных условиях система среднего профессионального образования должна отражать требования сферы труда и специфику социально-экономических условий и обеспечивать обучающегося как профессиональными, так и социальными, коммуникативными и другими компетенциями, т.е. подготовить высококвалифицированных специалистов, способных работать в постоянно изменяющейся ситуации в сфере труда, продолжать профессиональный рост и образование. Компетентностный подход в среднем профессиональном образовании, первоочередная ориентация последнего на формирование профессиональной компетентности выпускника и есть тот основной механизм, который призван совершенствовать подготовку студентов к профессиональной деятельности, повысить внутреннюю степень устойчивости выпускника, его адаптационные возможности в условиях рынка обеспечить профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускника, формировать профессиональную, социальную, личностно-бытовую и др. компетентности и обеспечить социальную защиту молодёжи в условиях рыночной экономики (Е.Я. Коган, В.В. Лаптев, О.Е. Лебедев, Е.А. Ленская, А.А. Пинский, И.Д. Фруммин, Б.Д. Эльконин и др.). В нем отражен такой вид содержания образования, который не сводится к знаниево-ориентировочному компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых (т.е. относящихся ко многим социальным сферам) функций, социальных ролей, компетенций.

Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ, причем основной принцип обучения ориентирован на результаты, необходимые для сферы труда. Данный подход реально обеспечивает повышение эффективности и качества подготовки специалистов за счет формирования содержания и организации обучения, позволяет осуществлять интеграцию теоретического и практического обучения, переосмысление места и роли теоретических знаний в процессе освоения компетенций.

В соответствии с (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся, что делает данный вид

профессиональной деятельности в системе подготовки педагогических кадров исключительно важным.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная работа объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и других. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Данные выводы были закреплены в разрабатываемой программе дополнительного образования «Режиссура театрализованной деятельности».

Нами были актуализированы следующие положения:

- Детство каждого из нас проходит в мире ролевых игр, которые помогают ребенку освоить правила и законы взрослых людей. Игры для учащихся можно рассматривать как импровизированные театральные постановки, в которых ученику предоставляется возможность побывать в роли актера, режиссера, декоратора, бутафора, музыканта.

- Особое значение во внеурочной деятельности можно и нужно уделять театрализованной деятельности, всем видам детского театра, которые помогут сформировать правильную модель поведения в современном мире, повысить общую культуру школьника, познакомить его с литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями.

- Любовь к театру становится не только ярким воспоминанием, но и

ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном мире.

- Театрализованная деятельность в классе – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности. Учащиеся учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа, у них развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном.

Данные положения позволили не только повысить мотивацию студентов к предстоящей деятельности, но и расширить кругозор в данной области, изучить аспекты предстоящей работы, которые в программе ПМ 02 «Организация внеурочной работы в избранной области деятельности» не изучаются.

Введение компетентного подхода в учебный процесс потребовало серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении учебного процесса, и в практике работы педагогов. Целью обучения становится не процесс, а достижение учащимися определенного результата, что изменило и подход к отбору содержания материала внутри темы (дисциплины) под сформулированный результат (действия). При этом каждое занятие (урок) направлено на освоение одного действия. Так, тема урока «Разработка плана воспитательной работы класса на четверть» направлена на освоение действия «осуществлять планирование внеурочной работы в избранной области деятельности»

При реализации данных задач были изменены формы и методы организации занятий - обучение приобретало деятельностный характер, акцент делался на обучение через практику, продуктивную работу студентов в парах, в малых группах, развитие самостоятельности и личной ответственности за принятие решений. Наиболее популярными стали уроки-практикумы, деловые игры, тренинги. Компетенции, в свою очередь как проявляются, так и формируются в ситуации, поэтому среди методов обучения актуализированы экспертная оценка, проектирование внеурочных занятий, ведение документации, ролевые игры, драматизация ситуаций, решение педагогических задач и др. Все эти формы обучения направлены на то, чтобы ввести студента в социальные и профессиональные роли так, чтобы научить его быть успешным и в том и в другом. Это поможет ему затем самостоятельно повышать свой профессиональный уровень, обучаться на протяжении всей жизни.

Преподавателями колледжа были также изменены и подходы к оценке:

- разработаны системы творческих заданий и практические задания по демонстрации умений;
- осуществляется сбор образцов деятельности студентов, демонстрирующий освоение ими требуемых компетенций (папки-копилки, дневники);
- собираются свидетельства, демонстрируемые в процессе смоделированной или реальной трудовой ситуации (физические объекты-

документы, произведенных кандидатом; деятельность обучающегося (под наблюдением оценщика); результаты выполнения заданий, проектов, результатов ролевых игр).

В процедуру оценивания были включены рефлексия, сбор портфеля доказательств, наблюдение за деятельностью учащихся, проектирование внеурочных занятий и его фрагментов, выполнение и защита практических работ; проверка, анализ и оценка ведения документации. Как показала практика, данные методы и способы оценки повышают эффективность обучения, которое осуществляется более осознанно.

Конечно, при этом не может остаться неизменной и квалификация преподавателя. Его роль изменяется от руководителя к помощнику. Он должен сам уметь общаться, ставить цели и мотивировать студентов достигать их, учить проводить анализ и самоанализ, т.е. демонстрировать свое собственное компетентное поведение. А так как компетентность подразумевает деятельность, то педагог сам должен уметь эту деятельность организовывать. Процесс реализации ПМ в нашем колледже осуществляют высококвалифицированные преподаватели, кандидаты педагогических наук, имеющие опыт практической педагогической деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 10 лет.

Изучение курса «РЕЖИССУРА ТЕАТРИЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» направлено на

усвоение профессиональных знаний основ творческой деятельности, режиссерского творчества, актерского мастерства;

приобретение навыков и умений артистической техники;

развитие способностей ярко и убедительно выражать свои чувства и отношения, умело сочетать образное и логическое мышление и поведение, педагогической интуиции, педагогической логики, способности к импровизации, богатства палитры отношенческих реакций на явления окружающего мира, способности к яркой эмоционально-образной перекодировке информации в нужном направлении в зависимости от возникшей педагогической ситуации;

развитие режиссерских способностей, которые проявляются в умении сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности, а также в способности режиссера-педагога правильно организовывать свою работу;

формирование сверх-сверхзадачи будущего режиссера-педагога (большой жизненной цели, которой педагог посвящает себя самого, смысла всей его человеческой жизни);

усвоение студентами системы знаний об организации внеклассных школьных мероприятий, форм и методов работы с актерами-учащимися,

Цель программы: совершенствование художественной культуры студентов и профессионально-педагогического мастерства; формирование будущего педагога как гуманной, творческой личности, способной обеспечить эвристическую, творческую продуктивность профессионально-педагогической деятельности, воспитание не артиста, но педагога с

качествами актера и режиссера-педагога, которые проявляются в зависимости от педагогических задач; овладение режиссерско-педагогическими приемами и методами работы над внеклассным школьным мероприятием, мастерством актера, организатора и постановщика внеклассных школьных мероприятий, элементами исполнительского искусства; приобретение студентами умений и навыков, необходимых для решения большого круга проблем по организации и проведению внеклассных школьных мероприятий; формирование готовности к профессионально-педагогической деятельности режиссера-педагога.

Задачи программы:

- овладение необходимым минимумом сценарных, режиссерских, постановочных приемов для проведения, постановки любой педагогической формы и устных литературных произведений;

- овладение методикой написания и формирования развернутого плана, сценария с учетом и использованием всех изучаемых приемов работы над педагогической формой (урока, внеклассным/ внешкольным мероприятием), театрализацией детского литературного произведения;

- знакомство студентов с драматургической основой составления плана / сценария любой педагогической формы, внеклассного и внешкольного мероприятия;

- формирование навыков самостоятельной работы студентов над планом, сценарием и последующим проведением (постановкой) любой педагогической и театрализованной формы;

- овладение знаниями теории теории режиссуры и технологии актерского мастерства, , технологии работы режиссера с актером, методики преподавания театральных дисциплин,

- овладение умениями и навыками в области словесного действия,

- усвоение методики работы над художественным произведением, технологии работы над художественным образом, методики работы над спектаклем,

- овладение умениями и навыками руководства творческим процессом,

- формирование практических умений и навыков в организации работы над ролью в детском спектакле, в организации работы режиссера с актером.

Выпускник должен: владеть психофизическим действием; выстраивать конфликт в простейших этюдах и отрывках; уметь организовать повседневную жизнь коллектива; вести учебно-воспитательную работу; владеть навыками режиссерской работы над спектаклем и методикой работы с детьми, подростковым коллективом.

Программой предусмотрено изучение основ театральной педагогики, принципов и законов театрального действия, положений системы К.С. Станиславского, условий и путей формирования, критериев и методов диагностики педагогического артистизма. Студенты познакомятся с методологией актерского и режиссерского искусства, приемами педагогического взаимодействия и создания нужной атмосферы урока. Включены такие важные разделы, как: «Режиссура театрализованных

представлений», «Сценическая речь», «Методика организации театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников», «Методика организации детской театральной студии».

Программа включает теоретический курс, практические занятия и самостоятельная работа студента. Основная форма обучения - практические занятия (подгрупповые, индивидуальные), которым предшествует беседы по основным разделам курса (общепедагогические вопросы, вопросы профессионально-педагогического мастерства, режиссуры и технологии работы режиссера с актером). Работа строится на периодическом возвращении к ранее пройденному материалу ради углубления приобретенных знаний и умений согласно идеи «концентрических кругов», заложенной в основе системы К. С. Станиславского.

Курс завершается итоговым занятием, состоящим из теоретического собеседования по вопросам, изучаемых в курсе, практической работой с позиции исполнителя и педагога-режиссера, письменной работой «Режиссерский замысел этюда (отрывка, спектакля)».

По выбору преподавателя на зачет могут быть вынесены несколько **вариантов зачетных работ:**

Практические работы:

- а) Тренинг-комплекс элементов актерского мастерства педагога, проводимый студентом;
- б) Показ самостоятельных работ студентов (трехминутный рассказ на выбранную тему, инсценировка и драматизация педагогической ситуации, проведение игры с аудиторией);
- в) Показ творческих заданий.

Письменная работа:

- а) Замысел и разработка одного из самостоятельных этюдов на основе пройденных тем (комплексный этюд, этюд на создание атмосферы урока, этюд на развитие фантазии и воображения и др.);
- б) замысел фрагмента урока;
- в) замысел самостоятельно разработанного упражнения на основе пройденных тем;
- г) сценарий эпизода внеклассного мероприятия на основе отобранного и утвержденного материала;
- д) разработка тренинга-комплекса;
- г) разработка одной из тем (по выбору студента):
 - «Театральная этика К. С. Станиславского. Взаимосвязь театральной этики и технологии сценического творчества»;
 - «Система К. С. Станиславского - методология воспитания актера и режиссера»;
 - «Действие - основа сценического искусства. Взаимосвязь психического и физического действия. Словесное действие»;
 - «Коллективность сценического искусства, принцип ансамблевости»;
 - «Сценическое внимание. Виды внимания»;
 - «Темпоритм сценического действия»;

- ”Основные направления актерского искусства. Искусство “представления“.
- Искусство “переживания”;
- “Сценическое общение. Педагогическое взаимодействие”;
- “Профессионально-педагогическая фантазия и воображение”.
- “Элементы театральной педагогики как средство обучения педагогическому мастерству и педагогическому артистизму”;
- ”Творческое вдохновение и самочувствие педагога”;
- “ Развитие внимания и воспитание мышечной свободы педагога”.

Одной из важных задач является воспитание педагогических навыков у студентов. Поэтому рекомендуется включать студентов в работу по всем разделам, доверяя им функции куратора, проверку домашнего задания, самостоятельное проведение упражнений.

Наглядность в преподавании предмета — важное условие для успешного его усвоения. Поэтому при проведении практических и теоретических занятий необходимо использовать пособия, аудиовизуальные средства (видеозапись, аудиозапись), а также посещение практических показов, школьных представлений и спектаклей с последующим анализом).

В процессе самостоятельной работы студентам достаточно изучить литературу, данную в списке ко всему курсу и разработать замысел, осуществить постановку, подбор материала и музыкальное оформление тренинга-комплекса упражнений, этюда, творческого задания, фрагмента урока.

Студент после изучения дисциплины **должен знать:**

- принципы и законы театрального действия;
- положения системы К.С. Станиславского;
- этапы работы педагога-режиссера над организацией и воплощением замысла;
- технологию режиссерского и актерского мастерства;
- овладеть следующими умениями и навыками:
- режиссерской техники; актерского мастерства, создания сценической атмосферы;
- самостоятельно разработать и провести отдельные упражнения и комплексный тренинг с группой для развития педагогического артистизма;
- практическими навыками и умениями при организации работы режиссера с актером;
- навыками педагогического руководства творческим процессом;
- практическими навыками нравственно-этического руководства творческим процессом;
- создания гуманистической педагогической среды
 - процессами восприятия, внимания, воображения, импровизации, перевоплощения, взаимодействия с учеником;
- ярко и убедительно выражать свои чувства и отношения, сочетать образное и логическое мышление и поведение;
- образным мышлением, умением найти художественный образ материала;
- ярко, эмоционально-образно перекодировать информацию в нужном

направлении в зависимости от возникшей педагогической ситуации;
 - организовать людей, сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности;
 - уметь письменно изложить замысел спектакля и реализовать свои замыслы в постановочной работе.

При стремлении к идеалу в ходе профессиональной подготовки должны быть сформированы: высокий уровень овладения педагогической деятельностью и дополнительных компетенций учителя начальных классов для реализации внеурочной деятельности в области дополнительного образования Режиссура театрализованной деятельности

Направление: Режиссура театрализованной деятельности

Вид программы: дополнительная общеразвивающая программа.

Объем программы: 126 часов.

Срок обучения: 2 года.

Категория слушателей: обучающиеся колледжа.

Форма обучения: очная

Режим занятий: продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий в аудиторном формате составляет 1 академический час (45 минут).

Выдаваемый документ: свидетельство.

Аннотация

Содержание программы сбалансированно включает в себя изучение основ театральной педагогики, принципов и законов театрального действия, положений системы К.С. Станиславского, условий и путей формирования, критериев и методов диагностики артистизма. Студенты познакомятся с методологией актерского и режиссерского искусства. В программу включены такие важные разделы, как: Режиссерское искусство, Освоение элементов актерского мастерства, Искусство звучащего слова, Разработка и воплощение режиссерского замысла детского спектакля, Режиссура программы детского эстрадного представления, Режиссура литературно-музыкальной композиции, Режиссура детского театрализованного концерта, Методика организации и проведения детского праздника. Программа включает теоретический курс, практические занятия и самостоятельную работу студента с позиции исполнителя и режиссера-педагога. Основная форма обучения - практические занятия (подгрупповые, индивидуальные), которым предшествует беседы по основным разделам курса (общепедагогические вопросы, вопросы профессионально-педагогического мастерства, режиссуры и технологии работы режиссера с актером).

Целью программы является усвоение профессиональных знаний основ художественно-драматургического и режиссерского творчества, системы знаний об организации внеклассных школьных мероприятий, форм и методов работы с актерами-учащимися; развитие режиссерских способностей и формирование сверх-сверхзадачи будущего режиссера-педагога (большой жизненной цели, которой педагог посвящает себя самого,

смысла всей его человеческой жизни); овладение практическими навыками и умениями технологической организации в различных видах и формах социально-культурной и досуговой деятельности и режиссерско-педагогическими приемами работы над внеклассным школьным мероприятием; приобретение студентами умений и навыков, необходимых для решения большого круга проблем по организации и проведению внеклассных школьных мероприятий.

Программа в объеме 126 часа имеет модульную структуру и предполагает полное изучение теоретического и практического содержания всех модулей. Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме экзамена по Режиссуре театрализованных представлений

Основные модули

Модуль 1. Мастерство актера и режиссера

Модуль 2. Методика организации детской театральной студии

Модуль 3. Методика организации детской театрализованной деятельности

Модуль 4. Режиссура театрализованных представлений и праздников

Утверждаю
 Директор _____ /А.С.Калинин

_____ 20 __ г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования

Волгоградский социально-педагогический колледж
наименование образовательного учреждения

Направление: Режиссура театрализованной деятельности

Форма обучения _____ очная _____

Нормативный срок обучения 2 г.

на базе среднего (полного) общего образования

Сводные данные по бюджету времени

1 Год обучения	Кол-во недель	Кол-во часов в неделю	Всего часов	2 Год обучения	Кол-во недель	Кол-во часов в неделю	Всего часов
1 семестр	16	2	32	1 семестр	16	2	32
2 семестр	19	2	38	2 семестр	12	3	24
Всего:	35		70		28		56
Итого:							126 ч.

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дополнительного образования

по дисциплины

Методика организации детской театрализованной деятельности

по направлению

Режиссура театрализованной деятельности

*Волгоград
2016*

**Рассмотрена на заседании кафедры
Педагогики и психологии**

Протокол № 8 от 27.06.2016 г

Составитель: Бондарева Е.В.

Рецензент: Каракулин С.А.

**Утверждена на заседании научно-
методического Совета**

Протокол № 74 от 31 августа 2016г

**Зам. директора по УВР
_____Герасименко С.В.**

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определённые отношения и моральные оценки, просто сообщаемые и усваиваемые

(В. А. Сухомлинский).

Современная педагогическая наука, смотрящая на образование как на воспроизведение духовного потенциала человека, располагает разнообразными сферами образовательного воздействия на ребенка. Сфера искусства рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности личности.

Дошкольный возраст является наиболее благоприятный для развития и реализации индивидуальных творческих способностей детей в музыкальной и театрализованной деятельности. По мнению современных ученых, исследующих проблемы дошкольного образования, раскрытию внутренних качеств личности и самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств (Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, Д.В.Менджерцицкая, Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова, Р.И. Жуковская, Н.С.Карпинская и др.). Особое значение в детских образовательных учреждениях можно и нужно уделять **театрализованной деятельности**, всем видам детского театра, потому что они помогают:

- сформировать правильную модель поведения в современном мире;
- повысить общую культуру ребенка, приобщать к духовным ценностям;
- познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами этикета, обрядами, традициями, привить устойчивый интерес;
- совершенствовать навык воплощать в игре определенные переживания, побуждать к созданию новых образов, побуждать к мышлению.

Кроме того, театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, т.е. развивает эмоциональную сферу ребенка, заставляя сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. С театрализованной деятельностью тесно связано и совершенствование речи, так как в процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения, способствуют развитию умственных способностей. Любовь к театру становится ярким воспоминанием детства, ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном мире. Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих способностей. Этот вид деятельности требует от детей: внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью.

Большое и разнообразное **влияние театрализованной деятельности** на личность ребенка позволяет использовать их в качестве сильного, но **ненавязчивого педагогического средства**, так как сам ребенок испытывает при этом удовольствие,

радость. *Воспитательные возможности* театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы детей. Именно *театрализованная деятельность* является уникальным средством развития художественно-творческих способностей детей. Решение задач, направленных на развитие художественно-творческих способностей, требует определения иной технологии, использования театральных методик и их комбинаций в целостном педагогическом процессе. Театрализованная деятельность – это хорошая возможность раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности личности.

Значение и специфика театрального искусства заключаются в одномоментности сопереживания, познавательности, эмоциональности, коммуникативности, живом воздействии художественного образа на личность.

Театр — один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, он позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с:

- художественным образованием и воспитанием детей;
- формированием эстетического вкуса;
- нравственным воспитанием;
- развитием коммуникативных качеств личности (обучением вербальным и невербальным видам общения);
- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи (диалога и монолога);
- созданием положительного эмоционального настроения, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.

Театрализованная деятельность дошкольников базируется на принципах развивающего обучения, методы и организация которых опираются на закономерности развития ребенка, при этом учитывается психологическая комфортность, которая предполагает:

- 1) снятие, по возможности, всех стрессообразующих факторов;
- 2) раскрепощенность, стимулирующую развитие духовного потенциала и творческой активности;
- 3) развитие реальных мотивов: а) игра и обучение не должны быть из-под палки; б) внутренние, личностные мотивы должны преобладать над внешними, ситуативными, исходящими из авторитета взрослого; в) внутренние мотивы должны обязательно включать мотивацию успешности, продвижения вперед (У тебя обязательно получится).

Занятия театральной деятельностью с детьми не только развивают психические функции личности ребенка, художественные способности, но и общечеловеческую универсальную способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области. К тому же ребенка театрализованное представление - это хорошая возможность хотя бы ненадолго стать героем, поверить в себя, услышать первые в своей жизни аплодисменты.

Изучение курса направлено Методика организации детской театрализованной деятельности на:

усвоение профессиональных знаний основ творческой деятельности, режиссерского творчества, актерского мастерства;

развитие режиссерских способностей, которые проявляются в умении сплотить детский коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности, а также в способности режиссера-педагога правильно организовывать свою работу;

формирование сверх-сверхзадачи будущего режиссера-педагога (большой жизненной цели, которой педагог посвящает себя самого, смысла всей его человеческой жизни);

усвоение студентами системы знаний об организации театрализованных игр, форм и методов работы с актерами-учащимися.

Цель дисциплины: формирование будущего педагога как гуманной, творческой личности, способной обеспечить эвристическую, творческую продуктивность профессионально-педагогической деятельности; овладение режиссерско-педагогическими приемами и методами работы над театрализованной деятельностью детей, мастерством организатора театральных игр; приобретение студентами умений и навыков, необходимых для решения большого круга проблем по организации театрализованной деятельности.

Задачи курса:

- овладение необходимым минимумом сценарных, режиссерских, постановочных приемов для проведения, постановки любой педагогической формы и устных литературных произведений;
- овладение методикой театрализации детского литературного произведения;
- формирование навыков самостоятельной работы студентов над театрализованной деятельностью детей;
- овладение знаниями теории режиссуры и технологии актерского мастерства, технологии работы режиссера с актером, методики преподавания театральных дисциплин;
- овладение умениями и навыками руководства творческим процессом;
- формирование практических умений и навыков в организации работы над театрализованной деятельностью детей, в организации работы педагога-режиссера с ребенком-актером.

Программа включает теоретический курс и самостоятельную работу студента. Основная форма обучения –комбинированный урок (подгрупповые, индивидуальные), которым предшествует беседы по основным разделам курса (общепедагогические вопросы, вопросы профессионально-педагогического мастерства, режиссуры и технологии работы режиссера с актером). Работа строится на периодическом возвращении к ранее пройденному материалу ради углубления приобретенных знаний и умений согласно идеи “концентрических кругов”, заложенной в основе системы К. С. Станиславского.

Курс завершается итоговым занятием, состоящим из теоретического собеседования по вопросам, изучаемых в курсе, практической работой с позиции педагога-режиссера.

Одной из важных задач является воспитание педагогических навыков у студентов. Поэтому рекомендуется включать студентов в работу по всем разделам, доверяя им функции куратора, проверку домашнего задания, самостоятельное проведение упражнений.

Наглядность в преподавании предмета — важное условие для успешного его усвоения. Поэтому при проведении практических и теоретических занятий необходимо использовать пособия, аудиовизуальные средства (видеозапись, аудиозапись), а также посещение практических показов, школьных представлений и спектаклей с последующим анализом).

В процессе самостоятельной работы студентам достаточно изучить литературу, данную в списке ко всему курсу и разработать замысел, осуществить постановку, подбор материала и музыкальное оформление тренинга-комплекса упражнений, этюда, творческого задания, фрагмента урока.

Студент после изучения дисциплины **должен знать:**

- Формы организации театрализованной деятельности в детском саду, типы занятий;
- Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах;
- Организацию самостоятельной театрализованной деятельности и развитие творческой активности дошкольников;

- Специфику создания спектакля с дошкольниками;
- Организацию уголка театрализованной деятельности
- Содержание программы Арт-фантазия, общие программные задачи по всем видам деятельности и общие методические принципы работы педагога;
- Педагогическую диагностику театрализованной деятельности детей дошкольного возраста.

овладеть следующими умениями и навыками:

- режиссерской техники;
- самостоятельно разработать и провести отдельные упражнения и комплексный тренинг с группой для развития педагогического артистизма;
- практическими навыками и умениями при организации работы режиссера с актером;
- навыками педагогического руководства творческим процессом;
- создания гуманистической педагогической среды;
- процессами восприятия, внимания, воображения, импровизации, перевоплощения, взаимодействия с ребенком;
- ярко и убедительно выражать свои чувства и отношения, сочетать образное и логическое мышление и поведение;
- образным мышлением, умением найти художественный образ материала;
- ярко, эмоционально-образно перекодировать информацию в нужном направлении в зависимости от возникшей педагогической ситуации;
- организовать людей, сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности;
- уметь письменно изложить замысел спектакля и реализовать свои замыслы в постановочной работе.

При стремлении к идеалу в ходе профессиональной подготовки должны быть сформированы: высокий уровень овладения педагогической деятельностью и педагогический артистизм, который представляет собой определенную совокупность профессиональных и личностных качеств специалиста.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем	Макс. учеб.нагрузка студента в ч	Кол-во аудиторных часов при очной форме обучения			СРС
		всего	теорет.	практик.	
1. Формы организации театрализованной деятельности в детском саду. Типы занятий	3		3		
2. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах.	1		1		
3. Организация самостоятельной театрализованной деятельности и развитие творческой активности дошкольников	1		1		
4. Специфика создания спектакля с дошкольниками.	1		1		
5. Организация уголка театрализованной деятельности	1		1		
6. Содержание программы Арт-фантазия: общие программные задачи по всем видам деятельности	2		2		
7. Содержание программы Арт-фантазия: старшая группа (5-6 лет)	1		1		
8. Содержание программы Арт-фантазия: подготовительная группа (6-7 лет)	1		1		
9. Примерный учебный план: Старшая группа. Подготовительная группа.	1		1		
10. Общие методические принципы работы педагога по программе Арт-фантазия	2		2		
11. Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного возраста	2		2		
12. Виды игр в кукольный театр.	1		1		
13. Изготовление театральных кукол	1		1		
14. Правила кукловодства	1		1		
	19		19		

Тема 1. Формы организации театрализованной деятельности в детском саду. Типы занятий.

Совместная театральная деятельность взрослых и детей. Театрализованная игра на праздниках, развлечениях. Театрализованное занятие. Самостоятельная театрально-художественная деятельность. Театр и театрализованная деятельность. Театрализованные игры в повседневной жизни. Театрализованные игры- спектакли. Мини-игры на других занятиях. Мини-игры на музыкальных занятиях. Посещение детьми театров совместно с родителями

Тема 2. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками на разных возрастных этапах.

Особенности содержания работы по развитию театрально-игровой деятельности в разных возрастных группах детского сада: Младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная группа. Организация самостоятельной театрализованной деятельности и развитие творческой активности дошкольников

Тема 3. Организация самостоятельной театрализованной деятельности и развитие творческой активности дошкольников. Опыт отечественных педагогов по организации театрально-игровой деятельности в детском саду. Программа по организации театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников *Арт-фантазия* Э.Г.Чуриловой. Программа *Театр-творчество-дети: играем в кукольный театр* Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович. Программа *Театрализованные занятия в детском саду* М.Д.Маханевой и др.

Тема 4. Специфика создания спектакля с дошкольниками. Творчество детей в театрально-игровой деятельности. Восприятие дошкольником театра и самостоятельная театрализованная деятельность. Условия для проявления самостоятельности и творчества дошкольников в театрализованных играх. Основных правил (Э.Г.Чурилова): 1) не перегружать детей; 2) не навязывать своего мнения; 3) не позволять одним детям вмешиваться в действия других; 4) предоставлять всем детям возможность попробовать себя в разных ролях, не распределяя их среди наиболее способных. План работы над сказкой (Е.А.Антипина). Десять основных этапов работы с дошкольниками над спектаклем:

Тема 5. Организация уголка театрализованной деятельности.

различные виды театров (бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, театр на фланелеграфе, марионеточный и др.); реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей (набор кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски); атрибуты для различных игровых позиций (театральный реквизит, грим, декорации, стул режиссера, сценарии, книги, образцы музыкальных произведений, места для зрителей, афиши, программки, касса, билеты, бинокль, деньги, номерки, виды бумаги, ткани, краски, фломастеры, клей, карандаши, нитки, пуговицы, коробки, банки, природный материал).

Тема 6. Содержание программы *Арт-фантазия*: общие программные задачи по всем видам деятельности.

Цели и задачи курса. Пять разделов программа *Арт-фантазия*. *Общие программные задачи по всем видам деятельности*. Предполагаемые умения и навыки.

Тема 7. Содержание программы *Арт-фантазия*: старшая группа (5-6 лет). Общие программные задачи по всем видам деятельности. Програмные умения и навыки.

Тема 8. Содержание программы *Арт-фантазия*: подготовительная группа (6-7 лет). Общие программные задачи по всем видам деятельности. Програмные умения и навыки.

Тема 9. Примерный учебный план: Старшая группа. Подготовительная группа.

Знакомство с учебным планом.

Тема 10. Общие методические принципы работы педагога по программе Арт-фантазия. Содержание программы. Общие методические принципы работы педагога по программе.

Тема 11. Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей дошкольного возраста.

Т.С.Комарова диагностика в виде внешней демонстрации театрализованного действия, организации коллективной творческой деятельности в процессе создания спектакля. Диагностика уровней умений и навыков старших дошкольников по театрализованной деятельности проводится на основе творческих заданий. Характеристика уровней знаний и умений театрализованной деятельности. Диагностика развития музыкальных и артистических способностей у детей дошкольного возраста (Е.А.Антипина). Педагогическая диагностика театрализованной деятельности детей старшего дошкольного возраста (на примере игр-драматизаций) (В.А.Деркунская). Диагностика профессиональной компетентности. Диагностика изучения игровых интересов и предпочтений старших дошкольников в играх-драматизациях. Диагностика изучения игровых позиций дошкольников в играх-драматизациях

Тема 12. Виды игр в кукольный театр. Классификаций игр в кукольный театр. Фланелеграф. Плоские игрушки. Пальчиковый театр. Настольный театр. Теневой театр

Тема 13. Изготовление театральных кукол. Изготовление разных типов кукол. Изготовление декорации. Кукла из носового платка или квадратного кусочка материи. Игрушки из конусов и цилиндров. Куклы из бумажной массы, картона, ткани. Игрушки из поролона. Магнитный театр. Игрушки из коробок. Игрушки из природных материалов. Куклы из перчаток. Кукла из картона. Куклы из варежек. Куклы-танцоры. Куклы-марионетки. Игрушки-попрыгушки. Куклы-вертушки. Куклы бибабо. Крупные тростевые куклы. Живые куклы (танта-морески).

Тема 14. Правила кукловождения. Особенности кукловождения. Общие правила кукловождения (Е.А.Антипова)

Литература и средства обучения

Рекомендуемая литература:

1. Белюшкина И. Б., Витковская Ю. Н., Никитина А. Б. Театр, где играют дети: Учебно-методич. пособие для руководителей детских театральных коллективов М.: Владос, 2001 – 288с
2. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие для спец. учебных заведений культуры и искусства. Изд. 4-е исп. и доп. -- М. : ”Просвещение”, 1978г. — 334с.
3. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. М. : ВТО, 1976. - 527с.
4. Мигунова Е . В . Организация театрализованной деятельности в детском саду : Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород, 2006г.
5. Мигунова Е .В. Театральная педагогика в детском саду .-М., Творческий центр, 2009.
6. Улашенко Б. Организация театрализованной деятельности. Младшая группа, Волгоград, Корифей, 2009г.
7. Улашенко Б. Организация театрализованной деятельности. Подготовительная группа, Волгоград, Корифей, 2009г.
8. Улашенко Б. Организация театрализованной деятельности. Средняя группа, Волгоград, Корифей, 2008г.
9. Улашенко Б. Организация театрализованной деятельности. Страшная группа, Волгоград, Корифей, 2009г
10. Царев М. Мир театра: Кн. для учителя. — М. : Просвещение, 1987. - 225с.
11. Чурилова Э.Г. Методика и организация театральной деятельности дошкольников и мл.школьников. М.: Владос, 2003 – 160с.
12. Щеткин А. В. **Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет/** Подред. О. Ф. Горбуновой. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. - 128 с.
13. Щеткин А.В. Организация детской театральной деятельности в ДОУ. <http://www.litmir.net/br/?b=174620>

Рекомендуемые средства обучения:

1. Аудиозаписи, компактзаписи, грамзаписи классической музыки российских, русских и зарубежных композиторов; всех видов музыкальных номеров; методических аудиопособий; караоке детских песен; фонограммы детских праздников, кукольных спектаклей, сказок, театрализованных представлений и концертов.
2. Видеозаписи: открытых уроков, тренингов, внеклассных мероприятий; детских эстрадных представлений и праздников; музыкальных номеров; театрализованных детских концертов.
3. Фотографии, эскизы оформления, эскизы костюмов детских внеклассных мероприятий, спектаклей и театрализованных представлений и праздников.
4. Сценарии, сценарные планы, методические материалы, постановочные планы, примеры режиссерской документации детских внеклассных мероприятий, спектаклей и театрализованных представлений и праздников.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **Мастерство актера и режиссера**

Направление дополнительного образования
Режиссура театрализованной деятельности

Волгоград
2016

**Рассмотрена на заседании кафедры
Педагогики и психологии**

Протокол № 8 от 27.06.2016 г

Составитель: Бондарева Е.В.

Рецензент: Каракулин С.А.

**Утверждена на заседании научно-
методического Совета**

Протокол № 74 от 31 августа 2016г

**Зам. директора по УВР
_____ Герасименко С.В.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В процессе подготовки к деятельности в новых условиях конкурентноспособных специалистов возросли профессиональные требования к личности специалиста, актуализировав потребность в развитии творческой индивидуальности и индивидуального стиля деятельности, реализации его творческих способностей. Решить эту задачу позволяет театральная педагогика, которой опробированы приемы и методы работы, с помощью которых в оптимальные сроки можно наиболее эффективно овладеть процессами восприятия, внимания, воображения, развить творческое мышление, эмоциональную гибкость и устойчивость, способность к импровизации.

Изучение дисциплины “МАСТЕРСТВО АКТЕРА И РЕЖИССЁРА” **направлено** на усвоение профессиональных знаний основ творческой деятельности, режиссерского творчества, актерского мастерства;

приобретение навыков и умений артистической техники;

развитие способностей ярко и убедительно выражать свои чувства и отношения, умело сочетать образное и логическое мышление и поведение, педагогической интуиции, педагогической логики, способности к импровизации, богатства палитры отношенческих реакций на явления окружающего мира, способности к яркой эмоционально-образной перекодировке информации в нужном направлении в зависимости от возникшей педагогической ситуации;

развитие режиссерских способностей, которые проявляются в умении сплотить самодеятельный ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности, а также в способности режиссера-педагога правильно организовывать свою работу;

формирование сверх-сверхзадачи будущего режиссера-педагога (большой жизненной цели, которой педагог посвящает себя самого, смысла всей его человеческой жизни);

усвоение студентами системы знаний об организации внеклассных школьных мероприятий, форм и методов работы с актерами-учащимися,

Цель: овладение режиссерско-педагогическими приемами и методами работы в театральной студии, мастерством актера, организатора и постановщика школьного спектакля, элементами исполнительского искусства; приобретение студентами умений и навыков, необходимых для решения большого круга проблем по организации работы театральной студии; формирование готовности к профессионально-педагогической деятельности режиссера-педагога.

Задачи:

- овладение знаниями теории режиссуры и технологии актерского мастерства, технологии работы режиссера с актером, методики преподавания театральных дисциплин;

- овладение умениями и навыками в области словесного действия, режиссерской работы над спектаклем и методикой работы с детьми, подростковым коллективом.

- усвоение методики работы над художественным произведением, технологии работы над художественным образом, методики работы над спектаклем,

- овладение умениями и навыками руководства творческим процессом,

- формирование практических умений и навыков в организации работы над ролью в детском спектакле, в организации работы режиссера с актером.

- овладение психофизическим действием;

- овладение умениями и навыками выстраивать конфликт в простейших этюдах и отрывках;

овладение умениями и навыками организации повседневной жизни коллектива; владеть навыками

Программой предусмотрено изучение основ театральной педагогики, принципов и законов театрального действия, положений системы К.С. Станиславского, условий и

путей формирования, критериев и методов диагностики артистизма. Студенты познакомятся с методологией актерского и режиссерского искусства.

В программу включены такие важные разделы, как: Режиссерское искусство, Освоение элементов актерского мастерства, Искусство звучащего слова, Разработка и воплощение режиссерского замысла детского спектакля, Постановка и показ творческих работ студентов.

Программа включает теоретический курс, практические занятия и самостоятельная работа студента. Основная форма обучения - практические занятия (подгрупповые, индивидуальные), которым предшествует беседы по основным разделам курса (общепедагогические вопросы, вопросы профессионально-педагогического мастерства, режиссуры и технологии работы режиссера с актером). Работа строится на периодическом возвращении к ранее пройденному материалу ради углубления приобретенных знаний и умений согласно идеи “концентрических кругов”, заложенной в основе системы К. С. Станиславского.

Курс завершается итоговым занятием, состоящим из теоретического собеседования по вопросам, изучаемых в курсе, практической работой с позиции исполнителя и педагога-режиссера, письменной работой Режиссерский замысел этюда (отрывка, спектакля).

По выбору преподавателя на зачет могут быть вынесены несколько **вариантов зачетных работ:**

Практические работы:

- а) Тренинг-комплекс элементов актерского мастерства педагога, проводимый студентом;
- б) Показ самостоятельных работ студентов (трехминутный рассказ на выбранную тему, инсценировка и драматизация педагогической ситуации, проведение игры с аудиторией);
- в) Показ творческих заданий.

Письменная работа:

- а) Замысел и разработка одного из самостоятельных этюдов на основе пройденных тем (комплексный этюд, этюд на создание атмосферы урока, этюд на развитие фантазии и воображения и др.);
- б) замысел фрагмента спектакля;
- в) замысел самостоятельно разработанного упражнения на основе пройденных тем;
- г) сценарий эпизода внеклассного мероприятия на основе отобранного и утвержденного материала;
- д) разработка тренинга-комплекса;
- г) разработка одной из тем (по выбору студента):
 - ”Театральная этика К. С. Станиславского. Взаимосвязь театральной этики и технологии сценического творчества”;
 - “Система К. С. Станиславского - методология воспитания актера и режиссера”;
 - “Действие - основа сценического искусства. Взаимосвязь психического и физического действия. Словесное действие”;
 - “Коллективность сценического искусства, принцип ансамблевости”;
 - “Сценическое внимание. Виды внимания”;
 - ”Темпоритм сценического действия”;
 - ”Основные направления актерского искусства. Искусство “представления“. Искусство “переживания”;
 - “Сценическое общение. Педагогическое взаимодействие”;
 - “Профессионально-педагогическая фантазия и воображение”.
 - “Элементы театральной педагогики как средство обучения педагогическому мастерству и педагогическому артистизму”;
 - ”Творческое вдохновение и самочувствие педагога”;
 - “ Развитие внимания и воспитание мышечной свободы педагога”.

Наглядность в преподавании предмета — важное условие для успешного его

усвоение. Поэтому при проведении практических и теоретических занятий необходимо использовать пособия, аудиовизуальные средства (видеозапись, аудиозапись), а также посещение практических показов, школьных представлений и спектаклей с последующим анализом).

В процессе самостоятельной работы студентам достаточно изучить литературу, данную в списке ко всему курсу и разработать замысел, осуществить постановку, подбор материала и музыкальное оформление тренинга-комплекса упражнений, этюда, творческого задания, фрагмента урока.

Студент после изучения дисциплины **должен знать:**

- принципы и законы театрального действия;
- положения системы К.С. Станиславского;
- этапы работы педагога-режиссера над организацией и воплощением замысла;
- технологию режиссерского и актерского мастерства;
- основы театральной педагогики;
- особенности форм, методов и технологий работы с актером;
- художественную этику и дисциплину;

овладеть следующими умениями и навыками:

- режиссерской техники, актерского мастерства, создания сценической атмосферы;
- самостоятельно разработать и провести отдельные упражнения и комплексный тренинг с группой для развития педагогического артистизма;
- практическими навыками и умениями при организации работы режиссера с актером;
- навыками педагогического руководства творческим процессом;
- практическими навыками нравственно-этического руководства творческим процессом;
- создания гуманистической педагогической среды
 - процессами восприятия, внимания, воображения, импровизации, перевоплощения, взаимодействия с учеником;
- ярко и убедительно выражать свои чувства и отношения, сочетать образное и логическое мышление и поведение;
- образным мышлением, умением найти художественный образ материала;
- ярко, эмоционально-образно перекодировать информацию в нужном направлении в зависимости от возникшей педагогической ситуации;
- организовать людей, сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности;
- уметь письменно изложить замысел спектакля и реализовать свои замыслы в постановочной работе;
- уметь работать с исполнителями, организовать людей.

При стремлении к идеалу в ходе профессиональной подготовки должны быть сформированы: высокий уровень овладения педагогической деятельностью и педагогический артистизм, который представляет собой определенную совокупность профессиональных и личностных качеств специалиста.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем	Макс. учеб.нагрузка студента в ч	Кол-во аудиторных часов при очной форме обучения		
		всего	теорет.	практ.
Раздел 1.1 Режиссерское искусство	7	7	5	2
Тема 1. Цели и задачи курса. Основные принципы режиссерского искусства. Театр как вид искусства.	1	1	1	
Тема 2. Специфические особенности театрального искусства. Система К. С. Станиславского – методика формирования актера и режиссера	1	1	1	
Тема 3. Режиссер, его роль и значение в театре. Режиссура и педагогика в театре, где играют дети.	2	2	1	1
Тема 4. Режиссерские профессиональные способности. Воспитание режиссерских способностей.	2	2	1	1
Тема 5. Режиссерская работа с драматургией.	1	1	1	
Раздел 1.2 Освоение элементов актерского мастерства	9	12	3	9
Тема 1. Сценическое внимание актера. Упражнения для развития внимания.	2	3	1	2
Тема 2. Сценическая свобода. Упражнения на освобождение мышц.	2	2	1	1
Тема 3. Эмоциональная память. Актерский тренинг.	1	2	1	1
Тема 4. Общение. Упражнения и этюды на взаимодействие и общение.	1	2		2
Тема 5. Темпоритм. Упражнение и этюды на освоение темпоритма.	1	1		1
Тема 6. Упражнения для развития воображения и фантазии.	1	1		1
Тема 7. Упражнения и парные этюды на взаимодействие и общение.	1	1		1
Раздел 1.3 Искусство звучащего слова	19	16	8	8
1. Строение и физиология речевого аппарата	1	1	1	
2. Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические правила. Орфоэпические упражнения.	3	3	2	1
3. Техника речи и ее значение.	1	1	1	
4. Дикция	3	3		3
5. Дыхание и голос	3	3		3
6. Логическая выразительность речи.	2	2	2	
7. Специфические законы художественного слова	1	1	1	
8. Основные этапы работы над текстом.	1	1	1	
9. Воплощение художественного произведения	4	1		1
Раздел 1.4 Разработка и воплощение режиссерского замысла детского спектакля	16	17		17
1. История театра	2	2		2
2. Общие вопросы художественного оформления.	2	2		2
3. Грим. Пастиж. Костюм.	2	2		2
4. Сценография.	2	2		2
5. Техника сцены.	1	2		2
6. Театральный разбор пьесы.	2	2		2

7. Содержание и форма спектакля Разработка мизансцен. Разработка ритмического рисунка Создание атмосферы спектакля	2	2		2
8. Анализ специфики и методики организации работы над спектаклем в подготовительной группе над пьесой Нюхаева Новогодний теремок.	3	3		3
<u>Раздел 1.5</u> Постановка и показ творческих работ студентов	12	11		11
1. Этап выбора репертуара. Чтение и анализ художественного произведения, выбранного для инсценирования. Распределение ролей и обязанностей	1	1		1
2. Чтение по ролям. Анализ действия. Работа над словом и образом.	1	1		1
3. Построение мизансцены. Анализ предлагаемых обстоятельств. Отражение характера сценических событий.	2	1		1
4. Репетиции. Тренировка элементов артистической техники. Прогоны.	2	2		2
5. Показ студентами спектаклей в детской аудитории. Анализ исполнения.	2	2		2
6. Самостоятельная работа над замыслом детского спектакля по предложенной пьесе (Золушка, Аленький цветочек, У самого синего моря, Сказочные сны).	2	2		2
7. Защита замысла детского спектакля по предложенной пьесе (Золушка, Аленький цветочек, У самого синего моря, Сказочные сны).	2	2		2
Итого:	63	63	16	47

Раздел 1.1 Режиссерское искусство

Тема 1. Цели и задачи курса. Основные принципы режиссерского искусства. Театр как вид искусства. Театр - искусство коллективное. Современный театр - коллектив единомышленников. Театр - искусство синтетическое. Компоненты театра. Роль драматургии в театральном искусстве. Значение актера в театральном искусстве. Предмет, цели и задачи курса. Его структура, связь и взаимодействие с другими специальными дисциплинами. Организация занятий и специфика требований.

Тема 2. Специфические особенности театрального искусства. Система К. С. Станиславского – методика формирования актера и режиссера. Система К. С. Станиславского - методология актерского творчества. Элементы системы как основные части органического действия. Взаимосвязь театральной этики и технологии сценического творчества. Основные принципы системы К. С. Станиславского. Главная задача системы. Конечная цель работы актера. Учение о сверхзадаче - один из основных принципов системы. Сверх-сверхзадача. Вахтанговское ради чего? Идеиная целеустремленность, задача активно-творческого преобразования жизни.

Тема 3. Режиссер, его роль и значение в театре. Режиссура и педагогика в театре, где играют дети.

Режиссерское искусство. Основные принципы современной режиссуры. Методические рекомендации к организации театральных занятий.

Тема 4. Режиссерские профессиональные способности. Воспитание режиссерских способностей.

Режиссерские профессиональные способности. Методика воспитания режиссерских способностей. Выполнение упражнений с позиции актера, режиссера, режиссера-педагога. ТРЕНИНГ Упражнения для развития режиссерской фантазии и воображения. Как это происходит До и после Динамическое мгновение. Этюды на построение статической паузы.

Тема 5. Режиссерская работа с драматургией.

Инсценировка литературного произведения. Создание оригинальной пьесы. Адаптация готовой пьесы. Знакомство и выполнение упражнений с позиции актера, режиссера, режиссера-педагога Историческое время

Атмосфера отрывка. Озвучиваем немое кино. Речевая характеристика персонажа Кто это сказал? Сфера диалога и сфера игры. От прозы к драматическому диалогу

Раздел 1.2 Освоение элементов актерского мастерства

Тема 1. Сценическое внимание актера. Упражнения для развития внимания.

Сценическое внимание и мышечная свобода актера. Сценическое внимание как один из главных элементов внутренней техники актера. Виды внимания. Объекты внимания. Выбор объекта. Непрерывная линия внимания. Внимание формальное и творческое. Публичное одиночество и круги внимания. Воспитание внимания. Упражнения для развития внимания. Организация упражнения на “беспредметное действие”.

Задание:

Самостоятельная работа над развитием внимания и мышечной свободы.

Микропреподавание: разработать одно упражнение для проведения.

Тема 2. Сценическая свобода. Упражнения на освобождение мышц.

Мышечная свобода как способность целесообразно распределять мускульную энергию. Мускульное перенапряжение (зажим) и мускульная вялость. Приемы закрепощения и освобождения мышц в положении сидя, лежа и стоя. Снятие напряжения с корпуса. Гигиенический и вибрационный самомассажи. Взаимосвязь мускульной свобод и сценического

внимания. Объекты и круги внимания. Воспитание внимания. Роль музыки в воспитание свободы мышц и внимания. Верный темпо-ритм. Подбор музыкального материала и организация упражнения на “беспредметное действие”.

Задание:

Самостоятельная работа над развитием внимания и мышечной свободы.

Разработать одно упражнение для проведения.

Подбор музыкального оформления упражнения.

Тема 3. Эмоциональная память. Актерский тренинг.

Выполнение заданного действия в различных предлагаемых обстоятельствах. Упражнения для развития профессионально-педагогической фантазии и воображения. Правда общения с воображаемым предметом. Эмоциональная память. Ассоциативная память и ассоциативное видение. Этюды на оживление предметов и очеловечивание животных и на предлагаемые обстоятельства автора (по мотивам или сюжету песни, басни, рассказа или произведения живописи). Упражнение на развитие “видения внутреннего зрения” (кинолента видений).

Задание:

Прослушайте предложенную мелодию. Составьте рисунок ассоциаций, коллаж метафор, аллегорий, символов и запишите историю, рожденную в вашем воображении.

Выполнение практических упражнений и этюдов для развития воображения и фантазии.

Разработка и выполнение этюда с воображаемым предметом.

Микропреподавание: разработка одного упражнения для проведения.

Тема 4. Общение. Упражнения и этюды на взаимодействие и общение.

Овладение органическим процессом общения. Взаимодействие между партнерами. Лучеиспускание и лучевосприятие. Взаимозависимость приспособлений. Практическая работа по развитию непрерывного процесса общения. Замысел музыкального оформления и постановки парного этюда на органическое молчание.

Задание:

Самостоятельная работа над замыслом, постановкой и музыкальным оформлением парного этюдов на взаимодействие и общение.

Проведение репетиций этюда.

Тема 5. Темпоритм. Упражнение и этюды на освоение темпоритма. Ритм и внимание зрителя. Ритмическое однообразие и ритмическое разнообразие. Ритм внутренний и внешний. Темп. Темпо-ритм как выражение активности или степени интенсивности в осуществлении сквозного действия и подтекста спектакля. Темпо-ритм, предлагаемые обстоятельства и их оценка. Ритмичность спектакля как соотношение между силой (напряжением) и темпом (скоростью). Нахождение правильного чередования моментов напряжения и ослабления, быстрого темпа и медленного Пауза и ее значение Оценка факта и ритм. Атмосфера и темпо-ритм. Градации темпоритмов. Переключение темпоритмов. Коробка скоростей. Мостик. Сложение темпоритмов. Люди и темпоритмы. Действие в двух темпоритмах. Наблюдения за темпоритмами. Оправдание движений в темпоритмах.

Тема 6. Упражнения для развития воображения и фантазии.

Фантазия и жизненный опыт. Магическое “если бы”. Фантазия и воображение. Выполнение заданного действия в различных предлагаемых обстоятельствах. Упражнения для развития фантазии и воображения на музыкальном материале. Правда общения с воображаемым предметом. Подбор, анализ и обоснование выбора музыкального материала для практических упражнений и этюдов.

Задание:

Выполнение практических упражнений и этюдов для развития воображения и фантазии. Разработка и выполнение этюда с воображаемым предметом.

Подбор музыкального материала для упражнений и этюдов.

Разработка одного упражнения для проведения.

Тема 7. Упражнения и парные этюды на взаимодействие и общение.

Овладение органическим процессом общения. Взаимодействие между партнерами. Лучеиспускание и лучевосприятие. Взаимозависимость приспособлений. Влияние открытых и закрытых поз учителя на эффективность педагогического взаимодействия. Методы прочтения экспрессивного поведения педагога, воспитанника, родителя, коллеги: моторное проигрывание - имитация чужого экспрессивного репертуара; эмпатия или вчувствование - способность откликнуться на переживание собеседника, сопереживание; сличение - увиденная экспрессия сличается с хранящимися в опыте и в памяти эталонами. Главная задача понимания субъектов педагогического общения друг друга - осмысление отношений между ними, т. е. проецирование одной субъективности на другую. Знание о своих индивидуальных возможностях и недостатках в процессе личного воздействия на воспитанника; развитие в себе рефлексии и эмпатии. Практическая работа по развитию непрерывного процесса общения. “Лучевосприятие” и “Лучеиспускание” -- виды духовного общения. Замысел и постановка парного этюда на органическое молчание. Практические занятия, деловые игры по отработке навыков и умений взаимодействия с партнером, с группой, с большой аудиторией. Театральные игры типа “Оживи картину”, “Танцующее зеркало”, “Дополни картинку”, “На балу у Золушки” и др.

Задание:

Самостоятельная работа над замыслом, постановкой парного этюдов на взаимодействие и общение (на основе педагогической ситуации)

Проведение репетиций этюда.

Раздел 1.3 Искусство звучащего слова

1.Строение и физиология речевого аппарата

Отделы речевого аппарата (центральный, периферический). Центральный (головной и спинной мозг). Их функции в организации речи. Три системы периферического отдела. Голосовая (гортань, голосовые связки). Артикуляционная (полость рта, носа, глотки, мягкое небо, губы, зубы, язык с небным сводом, нижняя челюсть). Подвижные и неподвижные части артикуляционной системы. Дыхательная (трахея, диафрагма, брюшной пресс, бронхи с бронхиолами).

2.Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические правила. Орфоэпические упражнения.

Значение овладения нормами литературного произношения для профессионально-педагогической деятельности. Понятие “орфоэпия”. Произношение гласных в ударных и безударных словах. Театральная игра в работе над дикционной тренировкой ударных гласных и освоении орфоэпических правил

Задание:

Сделать транскрипцию текста (размер - 1/3 печатной страницы, используя правила произношения гласных и согласных звуков.

Зафиксировать в своем справочнике речевого тренинга основные орфоэпические правила произношения согласных звуков и их сочетаний.

- Вербовая Н.П., Головина В.В. Искусство речи. М.: Искусство, 1977. - с. 117-121, 62-63.

- Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. Р-н-Д., “Феникс”, 1998 г. с96-104. и др.

3.Техника речи и ее значение. Техника речи. один из важнейших разделов культуры и мастерства звучащего слова. Разделы техники речи. дикция, дыхание и голос. Правильно поставленное дыхание. Правила охраны и гигиены голосового аппарата. Подготовка речевого аппарата к звучанию. правильная работа органов дыхания и воспитания речевого голоса. Цикл первоначальных упражнений для воспитания навыков фонационного дыхания в положении сидя и стоя.

Микропреподавание: разработать замысел упражнения, на развитие координации дыхания с простейшими движениями с элементами хоровой декламации.

Составить короткий реферат на одну из тем:

“Строение и физиология голосо-речевого аппарата человека” ;

“Нейрохронологическая теория голосообразования”;

”Дыхание. Его основные типы. Смешанно-диафрагматический тип дыхания”

4. Дикция. Четкая дикция важнейшее выразительно средство и необходимое качество актера. Значение дикции для артиста эстрады. Недостатки речи (органические и неорганические). Пути устранения неорганических недостатков. Воспитание подвижности частей речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика, основные задачи, упражнения. Классификация гласных звуков по месту и способу их образования. Роль гласных звуков в звучащей речи. Характеристика гласных под ударением. Практические упражнения:

- укрепление мышц рта и языка;
- произношение ряда гласных звуков: и, э, а, о, у, ы, йэ, йа, йо, йу.
- произношение гласных в сочетаниях, словах и текстах.

Согласные звуки, их роль в формировании звукового образа слова. Классификация согласных звуков по месту и способу их образования. Их артикуляция и способы произнесения.

Практические упражнения:

- сочетание согласных с согласными звуками;
- актуализация произнесения их в словах, поговорках, коротких стихотворных текстах;
- тренировка фонетического ряда согласных звуков;
- противопоставление;
- упражнения на двойные согласные.

Работа над скороговорками и чистоговорками. Пути и методы исправления неправильно произносимых звуков. Артикуляция и правильное произнесение свистящих, шипящих звуков. Работа над усложненными скороговорками. Их составление. Различные упражнения со скороговорками (в разных темпах).

5. Дыхание и голос. Дыхание и его основные типы. Грудное, ключичное, брюшное. Смешанно-диафрагматический тип дыхания. Воспитание необходимых навыков смешанно-диафрагматического дыхания: хорошая осанка, вдох и выдох. Внутриглоточная артикуляция. Использование внутренней речи. Приемы освобождения мышц. Дыхательные упражнения в положении лежа и стоя. Активизация глотки и мышц мягкого неба. Гигиенический поглаживающий самомассаж. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Работа над этюдом по дыханию с текстом и баз текста. Совершенствование осанки, свободной пластики студента. Укрепление путем тренировки мышц дыхания: диафрагмы и межреберных мышц. Укрепление на беззвучном и звучащем выдохе. Первоначальные дыхательные упражнения с мячом, скакалкой в движении. Вибрационный самомассаж со звуком. Дыхательные и голосовые упражнения в движении с мячом, со скакалкой, палкой при использовании стихотворных текстов. Упражнения на добирание дыхания. Голос и дикция. Певческая и речевая постановка голоса. Резонаторы и регистры. Неразрывная связь голоса и дыхания. Воспитание речевого голоса, развитие речевого слуха, развитие свойств речевого голоса, имеющие физиологическую природу: сила, высота, тембр, диапазон.

Практические занятия по голосу:

- усвоение основного положения речевого аппарата при правильном звукоотечении;
- освобождение мышц речевого и голосового аппарата;
- нахождение истинного диапазона;
- упражнение на умелое пользование своими резонаторами (в маску). необходимое условие тембрового обогащения голоса;
- упражнения на плавный переход из грудного регистра в средний и обратно.

Использование полученных навыков в работе над текстом.

Упражнения для развития различных свойств голоса на основе уже освоенных студентами подготовительных упражнений для правильного организованного дыхания и звукообразования. Парные упражнения.

6. Логическая выразительность речи. Понятие “логика речи артистичного учителя”, ее отличие от других сходных по названию понятий. речевой такт. Логические ударения. Логические паузы и способы письменной фиксации. Правила чтения простых предложений. Практическое овладение грамотно составленными речевыми моделями и эталонами.

Задания:

Написать краткий реферат на тему: “Представление об основных приемах и средствах речи, изучаемых в разделе “Логика речи”. Краткая характеристика, примеры и их описание
Микропреподавание: рассказать собственную сказку по теме урока или воспитательной беседы.

Работа над текстом по заданию преподавателя.

7. Специфические законы художественного слова Искусство чтеца: искусство рассказывания, театр воображения, искусство звучащей литературы, отсутствие четвертой стены. Прием воспоминания. Образ, отношение, позитивность рассказывание, жест и физическое поведение чтеца на эстраде.

8. Основные этапы работы над текстом.

1. Выбор литературного материала:

- требования. учет аудитории, соответствие художественного произведения задачам;

- актуальность тематики художественного произведения;

- совершенство художественной формы выбранного отрывка;

- соответствие выбранного художественного произведения творческим и техническим возможностям исполнителя.

2. Анализ художественного произведения:

- определение темы (основная проблема);

- определение идеи (главная мысль);

- сюжет (точная последовательность описываемых в произведении событий);

- определение конфликта;

- определение словесного действия (основной мысли борьбы героев произведения);

- определение сверхзадачи;

- логический анализ текста;

- создание киноленты видения.

3. Художественное воплощение отрывка:

- нахождение соответствующему данному художественному произведению выразительных средств;

- словесное действие. передача своих видений слушателям в процессе исполнения;

- начальный этап работы над воплощением художественного произведения.

4. Исполнение художественного произведения. реализация всей предварительной работы.

Недопустимость актерской игры в художественном чтении. Опасность злоупотребления жеста.

9. Воплощение художественного произведения Художественное воплощение прозаического отрывка: нахождение соответствующему данному художественному произведению выразительных средств; словесное действие. передача своих видений слушателям в процессе исполнения; начальный этап работы над воплощением произведения в художественном чтении. Опасность злоупотребления жеста. Непосредственное общение чтеца с аудиторией. Присвоение исполнителем мыслей, чувств и слов автора при чтении. Исполнение учащимися отработанных отрывков.

Раздел 1.4 Разработка и воплощение режиссерского замысла детского спектакля

1. История театра. Отдельный предмет или интеграция. Действенный характер обучения. Принцип построения вводного курса. Древнее язычество и театр. Культура древнего востока. Древнегреческая культура и древнегреческий театр. Культура и театр Рима. Культура и театр средневековья. Культура и театр эпохи возрождения. Театр французского классицизма. Романтизм и реализм в культуре 19 века.

2. Общие вопросы художественного оформления. Художественное оформление спектакля, включая все элементы: сценографию, костюмы, грим, - один из важнейших компонентов спектакля. Все оформление спектакля должно быть направлено на создание единого художественного образа спектакля. При всем буйстве фантазии не стоит забывать о том, сколько у

вас прожекторов, есть ли затемнение на окнах, в состоянии ли коллектив собственными силами пошить костюмы достойного качества или заплатить за новую одежду сцены. Проблемы, связанные с художественным оформлением спектакля.

3. **Грим. Пастиж. Костюм.** Грим - один из наиболее древних театральных атрибутов. Грим как один из способов достижения выразительности: обычный, эстрадный, характерный, абстрактный. Пастиж не натуралистический, а условный, стилизованный, который можно создать из различных веревок, расплетенного каната, мешковины, поролон, бахромы, мочала лыкового и синтетического, бумаги и картона и т. д.

Сценический костюм, Мода. Костюм как носитель стиля. Цвет в костюме. Обувь.

4. **Сценография.** Строение классической театральной площадки. Набор универсальных элементов декораций: кубы, ширмы, стойки, драпировки. Одежда сцены. Практические рекомендации

5. **Техника сцены.** Свет. Звук. Практические рекомендации.

6. **Театральный разбор пьесы.** Режиссерский замысел. Жанр пьесы и жанр спектакля. Форма. Содержание, форма и мастерство. Манера актерской игры — основной технологический вопрос режиссерского замысла. Реализация режиссерского замысла. Режиссерский литературно-критический разбор пьесы. Идеино-тематический анализ. Режиссерская экспликация спектакля.

7. **Содержание и форма спектакля Разработка мизансцен. Разработка ритмического рисунка Создание атмосферы спектакля.** Понятие атмосферы. Сценическая атмосфера. Как создается сценическая атмосфера. Функции атмосферы: Ритмический рисунок движения. Пауза. Ритмический контрапункт. Полиритмия. Фразировка. Драматургические функции музыки. Виды мизансцен и их визуального восприятия

8. **Анализ специфики и методики организации работы над спектаклем в подготовительной группе над пьесой Нюхаева Новогодний теремок.** Знакомство с занятиями 1-6. Знакомство с занятиями 7-10. Знакомство с занятиями 11-23

Раздел 1.5 Постановка и показ творческих работ студентов.

Этап выбора репертуара. Чтение и анализ художественного произведения, выбранного для инсценирования. Распределение ролей и обязанностей. Чтение по ролям. Анализ действиям. Работа над словом и образом. Построение мизансцены. Анализ предлагаемых обстоятельств. Отражение характера сценических событий. Репетиции. Тренировка элементов артистической техники. Прогоны. Показ студентами спектаклей в детской аудитории. Анализ исполнения. Самостоятельная работа над замыслом детского спектакля по предложенной пьесе (Золушка, Аленький цветочек, У самого синего моря, Сказочные сны). Защита замысла детского спектакля по предложенной пьесе (Золушка, Аленький цветочек, У самого синего моря, Сказочные сны).

Литература:

1. Гиппиус Г. В. Гимнастика чувств. -- Л. -М. : "Искусство", 1967г. --296с.
2. ДановскийБоян. По обе стороны занавеса. М. , "Искусство", 1976. - 208с.
3. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. (Взаимодействие людей в жизни и н сцене) --М. : Искусство, 1972г.
4. Завадский Ю. А. Рождение спектакля. - М: ВТО, 1975, 144с.
5. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие для спец. учебных заведений культуры и искусства. Изд. 4-е исп. и доп. -- М. : "Просвещение", 1978г. — 334с.
6. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. М. : ВТО, 1976. - 527с.
7. Козюренко Ю. И. Основы звукорежиссуры в театре: Учеб.пособие. - М. : Искусство, 1975. - 248с.
8. Корогодский З. Я. Этюд и школа. - М. , Сов. Россия, 1975.
9. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. --М. : " Искусство", 1968г. -- 455с.
- 10.Максимова В. А. . . . И рождается чудо спектакля. М. : Просвещение, 1980. -- 176с.
- 11.Марков П. А. Режиссура Вл. И. Немирович-Данченко в музыкальном театре. М. : Искусство, 1960.
- 12.Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. Воспоминания. Статьи. Заметки. Письма. --М. ,1989г. --576с.
- 13.Новицкая Л. П. Изучение элементов и психотехники актерского искусства. Тренинг и муштра. --М. , 1969г. -- 275с.
- 14.Покровский Б. А. Об оперной режиссуре. М. : Искусство, 1973.
- 15.Попов А. Д. Художественная целостность спектакля. -М. : ВТО, 1972. 294с.
- 16.Ремез О. Ваш первый спектакль. -М. : Сов. Россия, 1971.
- 17.Товстоногов Г. А. О профессии режиссера. -М. : ВТО, 1965г.
- 18.У истоков режиссуры (сб. статей). — Л. , 1976. -- 336с
- 19.Царев М. Мир театра: Кн. для учителя. — М. : Просвещение, 1987. - 225с.
- 20.Шихматов Л. М. Сценические этюды. Вып 1, 2, 3. -М. : Сов. Россия, 1971.
- 21.Эфрос А. В. Профессия: режиссер. М. , искусство, 1979,с. 22
- 22.Юткевич С. И. Поэтика режиссуры: Театр и кино. --М. : Искусство, 1986г. -- 467с.

Средства обучения:

1. Аудиозаписи, компактзаписи, грамзаписи классической музыки российских, русских и зарубежных композиторов; всех видов музыкальных номеров; методических аудиопособий; караоке детских песен; фонограммы детских праздников, кукольных спектаклей, сказок, театрализованных представлений и концертов.
2. Видеозаписи: открытых уроков, тренингов, внеклассных мероприятий; детских эстрадных представлений и праздников; музыкальных номеров; театрализованных детских концертов.
3. Фотографии, эскизы оформления, эскизы костюмов детских внеклассных мероприятий, спектаклей и театрализованных представлений и праздников.
4. Сценарии, сценарные планы, методические материалы, постановочные планы, примеры режиссерской документации детских внеклассных мероприятий, спектаклей и театрализованных представлений и праздников.

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дополнительного образования

по дисциплине

Режиссура театрализованных представлений и праздников

по направлению

Режиссура театрализованной деятельности

Волгоград
2016

**Рассмотрена на заседании кафедры
Педагогики и психологии**

Протокол № 8 от 27.06.2016 г

Составитель: Бондарева Е.В.

Рецензент: Каракулин С.А.

**Утверждена на заседании научно-
методического Совета**

Протокол № 74 от 31 августа 2016г

**Зам. директора по УВР
_____ Герасименко С.В.**

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни - утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей, молодежи и взрослых. Одной из актуальных проблем деятельности культурно-досуговых учреждений на пути решения данной задачи, является организация досуга учащихся. Свободное время является одним из важных средств формирования личности молодого поколения, ибо в условиях свободного времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы, снимающие интенсивные физические и психические нагрузки.

В условиях нарастающих кризисных явлений в духовной жизни всего общества, в том числе детей и подростков, особую социально-педагогическую значимость приобретает обоснование содержания и методов организации праздничных форм досуговой деятельности, которая способствует становлению и развитию личности ребенка.

Практика досуга учащихся показывает, что наиболее привлекательными формами являются музыка, танцы, игры, ток-шоу, КВН, однако, не всегда классные руководители строят свою работу, исходя из их интересов. Надо не только знать сегодняшние культурные запросы молодых, предвидеть их изменение, но и уметь быстро реагировать на них, суметь предложить новые формы и виды досуговых занятий.

Богатство направлений культурно-досуговых деятельности, разнообразие содержания, использования выразительных средств дает неограниченные возможности специалистам социокультурной сферы. В современных условиях огромное значение для их деятельности является синтез знаний, профессионального мастерства, авторских концепций и социальных заказов общества.

Работа режиссера-педагога очень сложна, любая неудача может отразиться на большом количестве детей, поэтому необходим фундамент для повседневной творческой работы. Необходимо говорить о профессионализме педагога-режиссера, о подготовке квалифицированных кадров.

Празднично-досуговая деятельность детей отличается особым динамизмом, появлением неожиданных видов и форм. Досуг большей части детей, часто практически не контролируемый, отличается сложностью и противоречивостью. С одной стороны, дети имеют возможность выбирать занятия на досуге по собственному желанию, с другой, - нередко не готовы к выбору видов деятельности, способствующей полноценному формированию личности, охотно перенимают модели заполнения свободного времени, далеко не всегда содействующие их физическому и психическому развитию.

Массовые формы культурно-досуговой деятельности имеют большое значение, как художественно-педагогическая система, имеющая свои цели и задачи. Реализация этих задач находится в прямой зависимости от режиссуры и драматургии, и именно в этой плоскости лежат основные ошибки, допускающиеся при создании культурно-досугового проекта:

1. Недопонимание КДП именно как явления художественного искусства, недооценка его художественной красоты, перенасыщение докладами, речами, президиумом, сложившимися штампами.

2. Нетворческий, пренебрежительный подход к этому сложному виду искусства, отношение к нему как к второстепенному делу, не требующему специальных навыков и умений, механическое перенесение в КДП опыта драматургических произведений, наличие больших монологов и диалогов.

3. Слабо внедряются формы массовой, коллективной творческой деятельности, детские массовые праздники порой не отвечают потребностям формирования у подростков социально значимых качеств.

В преодолении этих недостатков большое значение имеет дальнейшее интенсивное развитие режиссерской культуры массовых форм досуга как особого, важного, действенного направления культурно-досуговой деятельности.

В процессе культурно-досуговой деятельности происходит формирование духовных, гуманистических качеств личности, обеспечивается преемственность и связь поколений. Умелый подбор выразительных средств, органическое включение в действие различных видов искусств, отдельных номеров, которые могут воплощать сюжет и развивать тему, тем самым влияя на культурную преемственность, являются сутью работы режиссера, которая в основе своей имеет педагогические функции: развивающую, образовательную и воспитательную.

Создание культурно-досугового проекта - долгий, многоэтапный процесс, который включает в себя все стороны творческой деятельности режиссера, процесс, имеющий свои отличительные особенности, но всегда направленный на решение педагогических задач. Содержание – самое главное в искусстве. От содержания все зависит, все ему подчиняется, содержанием все оправдывается. Только по значительности смысла, содержания, вложенного в сценарий можно отличить искусство от искусственности. Только наличие в КДП нового самостоятельного содержания, новой серьезной идеи делает это искусство – искусством авторским.

Культура педагога-режиссера является синтезом личности специалиста и действия художественно-педагогической системы. Задача специалиста культурно-досуговой деятельности – воспитание достойного гражданина своего Отечества. Одним из возможных методов такого воспитания являются массовые формы досуга, каждая из которых является художественно-педагогической системой и может влиять на всех участников и зрителей.

Существует четкая структура построения культурно - досуговой программы: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка и финал. Каждый названный элемент в структуре композиции имеет свое определенное функциональное назначение. И если при построении культурно-досуговой программы отступить от правил и выпустить из виду, какой-нибудь элемент, например кульминацию (Кульминация - наивысшая точка развития конфликта.) то, логическая законченность программы будет утеряна. А так как все элементы структуры построения программы связаны между собой неразрывно, упустив один из них, в культурно-досуговой программе сценарист (режиссёр) не сможет выразить свою идею, и это, прежде всего, приведет к тому, что культурно-досуговая программа станет бессмысленна и не интересна для аудитории.

Дисциплина Режиссура театрализованных представлений и праздников является одной из важных в подготовке будущих учителей начальных классов по направлению Режиссура театрализованной деятельности. Обозначенный курс связан как с основными общепрофессиональными и специальными курсами, так и дисциплинами специализации.

Изучение курса “РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ” направлено на усвоение профессиональных знаний основ творческой деятельности, режиссерского творчества;

развитие режиссерских способностей, которые проявляются в умении сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности, а также в способности режисера-педагога правильно организовывать свою работу;

формирование сверх-сверхзадачи будущего режиссера-педагога (большой жизненной цели, которой педагог посвящает себя самого, смысла всей его человеческой жизни);

усвоение студентами системы знаний об организации внеклассных школьных мероприятий, форм и методов работы с актерами-учащимися,

Цель изучения дисциплины – овладение знаниями основ художественно-драматургического творчества, практическими навыками и умениями технологической организации в различных видах и формах социально-культурной и досуговой деятельности; совершенствование художественной культуры студентов и профессионально-педагогического мастерства; овладение режиссерско-педагогическими приемами и методами работы над внеклассным школьным мероприятием, мастерством организатора и постановщика внеклассных школьных мероприятий; приобретение студентами умений и навыков, необходимых для решения большого круга проблем по организации и проведению внеклассных школьных мероприятий; формирование готовности к профессионально-педагогической деятельности режиссера-педагога.

Задачи курса состоят в следующем:

- формирование художественного мышления как основы творческой деятельности;
- освоение основных принципов художественно-творческой деятельности;
- формирование практических навыков и умений сценарно-драматургической и организации различных форм социально-культурной деятельности;
- овладение необходимым минимумом сценарных, режиссерских, постановочных приемов для проведения, постановки любой педагогической формы и устных литературных произведений;
- овладение методикой написания и формирования развернутого плана, сценария с учетом и использованием всех изучаемых приемов работы над педагогической формой (урока, внеклассным/внешкольным мероприятием), театрализацией детского литературного произведения;

- знакомство студентов с драматургической основой составления плана / сценария любой педагогической формы, внеклассного и внешкольного мероприятия;

- формирование навыков самостоятельной работы студентов над планом, сценарием и последующим проведением (постановкой) любой педагогической и театрализованной формы.

В результате освоения курса студенты должны знать: что такое театрализованное представление и в чем его специфика; сущность праздника; исторические формы праздничных представлений и зрелищ; особенности режиссуры театрализованных представлений и праздников.

Должны уметь: составить сценарный план и экспликацию театрализованного представления или праздника; организовать и провести театрализованное представление.

Иметь практический опыт:

- **в области режиссерско-постановочной** – создание театрализованных представлений, праздников и других форм праздничной культуры; использование культурного наследия для удовлетворения культурно-эстетических потребностей детей; создание благоприятной культурной среды.

- **в области художественно-просветительской деятельности** - формирование окружающей культурной среды и художественно-эстетическое воспитание обучающихся; осуществление профессиональных консультаций при подготовке творческих проектов в области театрализованных представлений и праздников; формирование художественно-эстетических взглядов.

- **в области научно-исследовательской деятельности** - применение системного подхода к применению и реализации режиссерских проектов в области театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; подготовка сценариев и режиссерских экспликаций, пространственного мизансценирования, режиссерских аннотаций художественного и документального материала, составление научных докладов в профессиональной области.

- **в области проектной деятельности** – участие в разработке и обосновании режиссерских проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры; участие в анализе подобных проектов; оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов театрализованных представлений и праздников и других форм праздничной культуры.

Программа включает теоретический курс, практические занятия и самостоятельная работа студента. Основная форма обучения - практические занятия (подгрупповые, индивидуальные), которым предшествует беседы по основным разделам курса (общепедагогические вопросы, вопросы профессионально-педагогического мастерства, режиссуры и технологии работы режиссера с актером). Работа строится на периодическом возвращении к ранее пройденному материалу ради углубления приобретенных знаний и умений согласно идеи “концентрических кругов”, заложенной в основе системы К. С. Станиславского.

Курс завершается итоговым занятием, состоящим из теоретического собеседования по вопросам, изучаемых в курсе, практической работой с позиции педагога-режиссера, письменной работой Режиссерский замысел театрализованного представления.

Наглядность в преподавании предмета — важное условие для успешного его усвоения. Поэтому при проведении практических и теоретических занятий необходимо использовать пособия, аудиовизуальные средства (видеозапись, аудиозапись), а также посещение практических показов, школьных представлений и спектаклей с последующим анализом).

При стремлении к идеалу в ходе профессиональной подготовки должны быть сформированы: высокий уровень овладения педагогической деятельностью и педагогический артистизм, который представляет собой определенную совокупность профессиональных и личностных качеств специалиста.

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ДИСЦИПЛИНЫ РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Наименование разделов и тем	Макс. учеб.нагрузка студента в ч	Кол-во аудиторных часов при очной форме обучения			СРС
		всего	теорет.	практик.	
<u>Раздел 1. “Режиссура программы детского эстрадного представления”</u>	5		2	3	
1. Номер - основа всех видов театрализованных представлений и праздников.	1		1		
2. Основные формы детских эстрадных представлений и концертов.	1		1		
3. Практическая работа педагога-режиссера над постановкой музыкальных номеров	1			1	
4. Упражнения по инсценировке песен.	1			1	
5. Защита замысла детского музыкального номера.	1			1	
<u>Раздел 2. “Режиссура литературно-музыкальной композиции”.</u>	6		1	5	
1. Методика работы над созданием сценария литературно-музыкальной композиции	1		1		
2. Написание эпизода литературно-музыкальной композиции.	2			2	
3. Воплощение эпизода литературно-музыкальной композиции.	1			1	
4. Практическая работа над замыслом и написание сценария литературно-музыкальной композиции (по выбору студента).	2			2	
<u>Раздел 3. Режиссура детского театрализованного концерта</u>	5		1	5	
1. Работа над замыслом и написание сценария детского театрализованного концерта.	3		1	3	
2. Защита замысла детского театрализованного концерта.	2			2	
<u>Раздел 4. Методика организации и проведения детского праздника</u>	12		3	8	
1. Особенности драматургии и режиссуры детского праздника.	2		2		
2. Этапы работы над детским праздником.	2		1	1	
3. Конферанс. Занятия по постановке номеров конферанса.	2			2	
4. Практическая работа над замыслом и написанием сценария детского праздника	3			3	
5. Защита замысла детского праздника.	3			2	

Раздел 1. “Режиссура программы детского эстрадного представления”**1. Номер - основа всех видов театрализованных представлений и праздников.**

Номер как краткая форма сценического произведения. Кратковременность и завершенность. Образная емкость номера. Лаконичность выразительных средств. Элемент неожиданности в драматургическом и режиссерском решении. Музыкальная организация пластического действия. Анализ музыкального материала. Виды и жанры номеров. Роль музыки в танцевальном, музыкально-речевом номере и номерах оригинального жанра. Музыкальные номера, музыкальные фельетоны. Куплеты. Частушки.

2. Основные формы детских эстрадных представлений и концертов.

Концертная программа. Концерт народного творчества. Детский эстрадный спектакль и моноспектакль. Камерное ревю. Эстрадное представление для детей.

3. Практическая работа педагога-режиссера над постановкой музыкальных номеров

Анализ музыкального произведения и его сценическое решение. Образное решение музыкального номера. Создание предлагаемых обстоятельств и образ исполнителя. Разновидности музыкальных номеров. Специфика работы над сольными, групповыми и массовыми музыкальными номерами. Вокальный номер. Музыкальная декламация. Словесно-музыкальное действие — основное выразительное средство. Инструментальные и вокально-инструментальные номера.

Задание:

Замысел музыкального номера.

Подбор материала(музыкального) и исполнителей. (СРС)

Выполнение практических заданий по постановке музыкального номера(СРС).

4. Упражнения по инсценировке песен.

Отбор репертуара. Создание режиссерской экспликации. Перевод музыкально-словесного образа песни в зрительный образ. Осуществление постановки: работа с исполнителями, определение смысла, сверхзадачи, сквозного действия, поиски музыкально-словесной выразительности, мизансценирование. Пагубность иллюстративного подхода к постановке песни. Структура песни и сохранение ее в постановочном решении. Монтаж исполняемой песни с видеорядом (кино, хореография, пантомима) и фоновой группой. Прием трансформации детали. Тематическое, жанровое, стилевое соответствие сценического и музыкального образов.

Задание:

Подбор репертуара.

Создание экспликации “зримой песни”. (СРС)

Осуществление постановки. (СРС)

5. Защита замысла детского музыкального номера.

В конце семестра на защиту выносятся замысел детского музыкального номера /по выбору студента/.

Основные требования к знаниям и умениям по данному разделу:**1. Студент должен знать:**

-особенности режиссерского замысла номеров различных видов и жанров,

-знать основные виды и жанры музыкальных номеров,

-закономерности создания музыкального номера,

- основные формы детских эстрадных представлений и концертов;

2. Студент должен овладеть следующими умениями и навыками:

- уметь выстроить пластические и хореографические этюды,

- уметь письменно изложить замысел музыкального номера и реализовать его в постановочной работе,

- владеть навыками образного решения номер,

- уметь выстроить действие, основанное на музыкальной драматургии,

- уметь перевести музыкально-словесный образ песни в зрительный образ.

Раздел 2. “Режиссура литературно-музыкальной композиции”.

1 Методика работы над созданием сценария литературно-музыкальной композиции
 Понятие композиции как основы литературного произведения. Монтаж как основной метод композиционного построения. Функции и приемы монтажа. Этапы работы над сценарием ЛМК.

2. Написание эпизода ЛМК (тема определяется самостоятельно студентом). Практическая работа над созданием эпизода ЛМК. Определение темы и идеи. Работа над прологом и эпилогом. Поиски художественного и публицистического материала для сценария. Работа над построением эпизода. Поиски постановочного хода.

Задание:

Отбор материала для создания сценария эпизода ЛМК. (СРС)

Составить вариант сценария эпизода на основе отобранного и утвержденного материала. (СРС)

3. Воплощение эпизода литературно-музыкальной композиции.

Роль педагога в работе над постановкой эпизода ЛМК. Поиски зримого и образного решения постановочного хода. Значение музыки в композиции. Этапы работы над эпизодом. Репетиции эпизода, проводимые студентом самостоятельно. Показ эпизода ЛМК.

Задание:

Репетиция конкретного задания, данного педагогом по подготовке итоговой работы.

4. Практическая работа над замыслом и написание сценария литературно-музыкальной композиции. Определение темы и идеи. Работа над прологом и эпилогом. Поиски художественного и публицистического материала для сценария. Работа над построением эпизода. Поиски постановочного хода.

Основные требования к знаниям и умениям по данному разделу:

1. Студент должен знать:

-законы музыкальной драматургии, музыкальных средств, приемов композиции, музыкальных характеристик, интонационно-образного строя, мелодических, темповых, и ритмических элементов музыкальной формы,

- этапы работы над ЛМК,

- специфические особенности музыки и ее выразительные и изобразительные возможности в ЛМК

2. Студент должен овладеть следующими умениями и навыками:

-уметь анализировать музыкальный материал,

- уметь выстроить музыкальную драматургию этюда,

- уметь выстроить действие, основанное на музыкальной драматургии,

- уметь определить тему, идею, сверхзадачу, событийный ряд и сквозное действие будущей постановки,

- владеть навыками образного решения эпизода ЛМК.

Раздел 3. Режиссура детского театрализованного концерта

1. Музыка в концертной драматургии.

Многообразие музыкальных компонентов составляющих монтажно-структурную драматургию школьного концерта. Литературно-музыкальная основа будущего концерта. Музыкальные куски (мини-концерты). Их драматургия, функции и действенность. Музыка “действия” и музыка “настроения”.

3. Работа над замыслом детского театрализованного концерта.

Подбор номеров, подбор музыкальных фонограмм, написание сценария с позиции замысла педагога-режиссера. Разработка постановочного плана и необходимой документации.

Задание:

Подбор репертуара с позиций замысла педагога-режиссера.

Поиск образа ведущего с позиции замысла.

Написание сценария детского концерта. (СРС)

Разработка постановочного плана и необходимой документации. (СРС)

4. Показ творческих работ или защита замысла детского театрализованного концерта.

/по выбору преподавателя/ Режиссура и постановка музыкальной миниатюры. (Музыкальная мозаика) Постановочные требования к музыкальной миниатюры. Активность конфликта. Стремительность, развитие сюжета. Интриги. Театральность постановки. Отсутствие бытовых подробностей. Условность оформления. Комедийная жанровая окраска действия.

Задание:

Создание экспликации музыкальной миниатюры.

Подбор музыкального материала. (СРС)

Выполнение практические заданий по постановке отобранных работ.

Осуществление постановки. (СРС)

Основные требования к знаниям и умениям по данному разделу:

1. Студент должен знать:

- закономерности создания музыкальной миниатюры,
- этапы работы над замыслом и постановкой детского театрализованного концерта,
- основные виды и жанры музыкальных номеров,
- специфические особенности музыки в театрализованном концерте.

овладеть следующими умениями и навыками:

- уметь анализировать музыкальный материал,
- уметь работать с исполнителями,
- уметь письменно изложить замысел театрализованного концерта,
- уметь реализовать свои замыслы в постановочной работе,
- уметь перевести музыкально-словесный образ песни в зрительный образ,
- владеть навыками педагогического и нравственно-этического руководства творческим процессом в детском коллективе.

Раздел 4. Методика организации и проведения детского праздника

1. Особенности драматургии и режиссуры детского праздника. Виды и жанры массовых праздников. Система их классификации. Функции праздника. Особенности создания режиссерского замысла и режиссерского сценария. Влияние нетрадиционной сценической площадки и окружающей среды на режиссерский замысел праздника. Тема, идея, конфликт праздничного действия. Композиции сценария массового театрализованного празднества. Постановочная группа и режиссерская документация.

2. Этапы работы над детским праздником. Работа над замыслом. Определение темы, идеи и сверхзадачи. Подбор и обработка материала. Монтаж сценария программы. Определение жанра и атмосферы. Распределение ролей и творческих обязанностей. Составление постановочного плана. Репетиционный процесс. Штабная игра. Воплощение режиссерского замысла. Работа над созданием праздничной ситуации и атмосферы.

Задание:

Подбор музыкального материала. (СРС)

Подбор материала (литературного, художественного, фактического) для создания сценария праздника по выбранной теме (СРС)

Поиск режиссерского ход-приема.

3. Конферанс. Занятия по постановке номеров конферанса.

Монологическая и диалогическая речь. Речевая импровизация. Конферанс и парный конферанс. Куплет, частушка, фельетон. Подготовка ведущего программы. Сценический образ ведущего, его поведение, отношения с аудиторией. Практические занятия, деловые игры по отработке навыков и умений ведения программ.

Задание:

Подбор музыкального и литературного материала для номера конферанса.

Поиск режиссерского ход-приема в номере конферанса и в представлении.

Работа над образом ведущего и конферансье.

4. Практическая работа над замыслом и написанием сценария детского праздника

Определение темы, идеи и сверхзадачи. Подбор и обработка материала. Создание номеров. Монтаж сценария программы. Определение жанра и атмосферы. Написание сценария праздника (по выбору учащегося). Музыка в программе праздника.

Задание:

Выполнение практические заданий по подбору материала и созданию номеров.

Подбор репертуара с позиций замысла педагога-режиссера.

Поиск образа ведущего с позиции замысла.

Написание сценария детского праздника (СРС)

Разработка постановочного плана и необходимой документации. (СРС)

5. Защита замысла детского праздника. На защиту предоставляются сценарии детских праздников, сценарии входящих в него мероприятий и режиссерская документация. Тема праздника определяется индивидуально и согласовывается с преподавателем.

Основные требования к знаниям и умениям по данному разделу:

1. Студент должен знать:

- закономерности создания сценария детского праздника,
- этапы работы над замыслом и воплощением детского праздника,
- основные виды и жанры детских праздников,
- виды конферанса,
- специфические особенности музыки в детском празднике.

2. овладеть следующими умениями и навыками:

- уметь анализировать музыкальный материал,
- уметь работать с исполнителями,
- уметь письменно изложить замысел детского праздника,
- уметь реализовать свои замыслы в постановочной работе над отдельными эпизодами,
- уметь создать и организовать праздничную ситуацию и атмосферу детского праздника.
- владеть навыками педагогического и нравственно-этического руководства творческим процессом в детском коллективе,
- владеть приемами конферанса и ведения программы.

Литература и средства обучения

Рекомендуемая литература:

1. Аронов Л.М. Опыт постановки массового театрализованного представления на материале классической драматургии: Лекция. – М., 1998.
2. Брабич В., Плетнева Г. Зрелища древнего мира. – М., 1971.
3. Генкин Д. М. Массовые праздники. М., Просвещение, 1975.
4. История западноевропейского театра /Под.общ. Ред. С.С. Мокульского, т. I. – М., 1961.
5. История зарубежного театра / Под общей ред. Г.Н.Бояджиева, ч. I. – М., 1971.
6. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. – М., 1977-1983.
7. Кампис Э.Ю. Мюзикл. – Л., 1983.
8. Козюренко Ю. И. Основы звукорежиссуры в театре: Учеб.пособие. - М. : Искусство, 1975. - 248с.
9. Конович А. А. Театрализованные праздники и обряды СССР: науч. -попул. -- М. : Высшая школа. , 1990г. --208с.
10. Конович А.А. Методика театрализации. – М., 1976.
11. Кудинова Т.И. От водевиля до мюзикла. – М., 1982.
12. Кузнецов В. Г. Музыка в клубе, М., 1975г.
13. Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. – М., 1978.
14. Марков. И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба. -- М. : Просвещение, 1988г. -- 158с.
15. Розовский Режиссура зрелища. М. : Просвещение , 1973, с.
16. Савушкина Н.И. Русский народный театр. – М., 1976
17. Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды.
18. Театрализованные праздники и зрелища. 1964 – 1972. – М., 1976.
19. Тихомиров Д.В. Беседы о режиссуре театрализованных представлений. – М., 1999.
20. Триацкий В.А. Основы режиссуры театрализованных представлений. – М., 1985.
21. Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. – М., 1976.
22. Уварова Е. Д. Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы. - М. : Искусство, 1983.
23. Царев М. Мир театра: Кн. для учителя. — М. : Просвещение, 1987. - 225с.
24. Черный Г. П. Торжественно, красиво, памятно: Массовые шк. праздники и театрализованные представления: Кн. для учителя. - М. : Просвещение, 1989. - 191с.
25. Черный Г.П. Педагогическая технология массового праздника. – М., 1990.
26. Чечетин А. Основы драматургии театрализованных представлений. М. ; Просвещение, 1981. - 192с.
27. Чечетин А.И. История театрализованных представлений. – М., 2000.
28. Чечетин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений: История и теория. Учебник для студентов ин-тов культуры. – М., 1981.
29. Чечетин А.И. Основы драматургии: Учебное пособие для вузов культуры и искусств. – М., 2004.
30. Шароев И. Г. Режиссуры эстрады и массовых представлений. - М. : Просвещение, 1986, с. 463.

Дополнительная

1. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от истоков до середины XVIII века. – М., 1964.
2. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М., 1965.
3. Брудный В.И. Обряды вчера и сегодня. – М., 1968.
4. Владимиров С. Действие в драме. – Л., 1969.
5. Массовые праздники и зрелища. – М., 1961.
6. Ратнер Я.В. Эстетические проблемы зрелищных искусств. – М., 1980.
7. Режиссура массовых зрелищ: Сб. ст. – М., 1963.
8. Савкова З. Выразительные средства речевого действия в массовом представлении. – Л.: ЛГИК, 1981.
9. Советский театр /документы и материалы/. – Т.1. – М., 1968.
10. Тривас М. Сатира и юмор на эстраде. – М., 1973.
11. Театрализация как творческий метод культурно-просветительской работы. Сб. науч. тр. – Л.: ЛГИК, 1982.

Рекомендуемые средства обучения:

1. Аудиозаписи, компактзаписи, грамзаписи классической музыки российских, русских и зарубежных композиторов; всех видов музыкальных номеров; методических аудиопособий; караоке детских песен; фонограммы детских праздников, кукольных спектаклей, сказок, театрализованных представлений и концертов.
2. Видеозаписи: открытых уроков, тренингов, внеклассных мероприятий; детских эстрадных представлений и праздников; музыкальных номеров; театрализованных детских концертов.
3. Фотографии, эскизы оформления, эскизы костюмов детских внеклассных мероприятий, спектаклей и театрализованных представлений и праздников.
4. Сценарии, сценарные планы, методические материалы, постановочные планы, примеры режиссерской документации детских внеклассных мероприятий, спектаклей и театрализованных представлений и праздников.

Примерный перечень вопросов для собеседования

1. Театрализованные представления и праздники как феномен зрелищной культуры.
2. Театрализованные обряды, представления, игрища, сопровождавшие народные календарные празднества.
3. Массовые площадные представления в год свершения Октябрьской революции.
4. Массовые театрализованные представления и празднества начала XX в.
5. Агитационно-художественные представления.
6. Литературно-музыкальные композиции.
7. Тематические вечера и тематические концерты.
8. Поиски путей сохранения творческих достижений и творческого потенциала в области организации и постановок театрализованных представлений.
9. Праздник как особый тип социально-эстетической деятельности.
10. Режиссура государственных праздников.
11. Организация и проведение трудовых праздников.
12. Драматургия семейно-бытовых праздников.
13. Особенности режиссуры молодежных и детских праздников.
14. Театрализованное представление как форма зрелищного общения.
15. Театрализованная культурно-досуговая программа, ее свойства и черты.
16. Номер как основная структурная часть и эмоционально-выразительное средство театрализованного представления.
17. Методика сценарной разработки театрализованных представлений и массовых праздников.

Словарь терминов (глоссарий)

Вертеп— особая форма кукольных представлений, проходивших в ящике, разделенном на две половины.

Гуляние — массовое празднество под открытым небом

Драма - средний жанр драматургии, в котором сочетаются черты трагедии и комедии.

Драматургия - 1. Теория, искусство построения драматических произведений. 2. Характерные, отличительные черты, приемы драматического творчества (какого-н. автора, направления или литературной школы). Совокупность драматических произведений.

Жанр - совокупность таких особенностей произведения, которые определяются эмоциональным отношением художника к объекту изображения.

Замысел - задуманное автором построение произведения художественного или научного

Игра— вид непродуктивной деятельности, где основной мотив лежит в удовольствии, связанном не только с результатом, но и с самим процессом деятельности.

Импровизация - создание художественного произведения непосредственно в процессе его исполнения.

Инсценирование— приспособление для постановки на сцене театра или в кино, на телевидении.

Инсценировка - инсценированная постановка, представление.

Интермедия – комедийный эпизод на бытовую тему.

Каламбур - игра слов, использование разных значений одного и того же слова (или двух сходно звучащих слов) с целью произвести комическое впечатление.

Карнавал — народное празднество с шествиями, уличным маскарадом (первонач. весенние праздники в Италии).

Комедия — драматическое произведение с весёлым, смешным сюжетом

Маскарад - бал, участники которого являются в масках, в характерных и фантастических костюмах.

Мистерия – площадное представление, в котором последовательно разыгрывались эпизоды Ветхого или нового завета, чередовавшиеся с интермедиями – вставными комедийными эпизодами на бытовые темы.

Митинг - массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей жизни в поддержку определенных требований, а также для выражения солидарности или протеста.

Монтаж - подбор и соединение различных частей в одно целое

Номер - отдельно исполняемая часть сборного представления, концерта

Обряд — совокупность действий (установленных обычаем или ритуалом), в которых воплощаются какие-нибудь религиозные представления, бытовые традиции.

Олимпиада - в современном олимпийском движении 4-летний период, в первый год которого проводятся Олимпийские игры

Пляска - народный танец

Праздник - одно из главных понятий народного календаря, сакральное время, противопоставленное профанному времени будней.

Представление - изображение какой-н. пьесы в формах сценического искусства, спектакль, сценическое зрелище

Пролог - вступительная часть художественного произведения

Раек – особый вид народных представлений посредством ящика с двумя увеличительными стеклами, внутри которого помещались два валика с натянутой на них лентой склеенных картинок.

Режиссёрский замысел – план постановки, который приводит к единству все стороны представления (спектакля).

Режиссура — искусство создания единого, гармонически целостного художественного произведения театрального искусства с помощью творческой организации всех элементов спектакля.

Реквием - траурная заупокойная месса, посвященная памяти усопших.

Ритуал — порядок обрядовых действий

Ряженье — переодевание в особый костюм (иногда фантастический), надевание маски.

Скоморох— 1).в Древней Руси: певец-музыкант, бродячий комедиант, острослов и акробат; 2). несерьёзный человек, потешающий других своими шутовскими выходками.

Содержание - то, о чем рассказывается или говорится, тема, основной смысл, сущность изложения.

Сцена— 1).специальная площадка, на которой происходит представление; 2). театр, театральная деятельность; 3). отдельная часть действия, эпизод в пьесе, повести, романе.

Творческий метод - принцип и способ образного освоения действительности.

Тема — главный мотив музыкального произведения

Традиции – (от лат. traditio — передача), элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и социальных группах в течение длительного времени.

Фестиваль — музыкальный, театральный или другой смотр лучших достижений искусства.

Фольклор– разные виды народного творчества, народное творчество вообще.

Форма — 1). Способ существования содержания, неотделимый от него и служащий его выражением; 2). Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведения.

Художественная самодеятельность — непрофессиональная, театральная, исполнительская, художественная деятельность.

Шествие — движение, группа идущих людей, процессия.

Эпизод - составная часть сюжета художественного произведения (романа, драмы, комедии ит. д.), имеющая относительно самостоятельное значение.

Эстетическая деятельность - духовная деятельность человека, включающая в себя: - создание произведений искусства; и - восприятие и суждение о произведениях искусства

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛГОГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине **Методика организации детской театральной студии**

Направление дополнительного образования
Режиссура театрализованной деятельности

Волгоград
2016

**Рассмотрена на заседании кафедры
Педагогики и психологии**

Протокол № 8 от 27.06.2016 г

Составитель: Бондарева Е.В.

Рецензент: Каракулин С.А.

**Утверждена на заседании научно-
методического Совета**

Протокол № 74 от 31 августа 2016г

**Зам. директора по УВР
_____ Герасименко С.В.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Концепция художественного образования в РФ нацелена на обеспечение реализации нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности; использование возможности искусства, художественно-творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей; выявление художественно одаренных детей и обеспечение соответствующих условий для их образования и творчества. Общеизвестно, что каждая человеческая личность неповторима, что воспитание молодого человека заключается в раскрытии этой неповторимости, самобытности, творческой индивидуальности.

Возможности театра как мощного средства воспитания детей издавна привлекали к себе видных деятелей культуры, просвещения, педагогов-практиков.

Театр — искусство синтетическое, одновременно воздействующее на зрителей звучащим словом, действием и пластикой актера, цветом, светом, музыкой, изобразительно-художественным решением сценического пространства и другими средствами. Синтетичность театрального искусства определяет возможность многостороннего его воздействия на ребенка.

Детская театральная студия имеет большие преимущества в сравнении с другими видами студий по силе непосредственного эмоционального воздействия на личность ребенка. Будь он зрителем или исполнителем самой главной роли, подросток вступает с героями спектакля в эмоциональный контакт, переживает вместе с ними. Такое глубокое сопереживание затрагивает чувственную и интеллектуальную сферу ребенка. Сравнение себя с героем и сопоставление своих поступков с его поступками меняют взгляды на похожие ситуации, происходящие в жизни, или становятся подтверждением и утверждением собственной, начинающей складываться в этом возрасте, жизненной позиции.

Изучение курса “Методика организации детской театральной студии **направлено** на

- усвоение профессиональных знаний основ педагогического руководства и организацией учебно-воспитательного процесса детской театральной студии
- совершенствование профессионально-педагогического мастерства студентов;
- формирование готовности к профессионально-педагогической деятельности режиссера-педагога.

Цель - совершенствование профессионально-педагогического и режиссерско мастерства педагога-режиссера; формирование будущего педагога как гуманной, творческой личности, способной обеспечить эвристическую, творческую продуктивность профессионально-педагогической деятельности, воспитание не артиста, но педагога с качествами актера и режиссера-педагога, которые проявляются в зависимости от педагогических задач.

Задачи:

- усвоение методики работы над художественным произведением, технологии работы над художественным образом, методики работы над спектаклем,
- овладение умениями и навыками руководства творческим процессом;
- формирование практических умений и навыков в организации работы над ролью в детском спектакле, в организации работы режиссера с актером;
- овладение технологией работы режиссера с актером, методики преподавания театральных дисциплин, умениями и навыками педагогического руководства творческим процессом;
- формирование практических умений и навыков в организации работы режиссера с актером;

- формирование практических умений и навыков вести учебно-воспитательную работу в театральной студии;
- овладение навыками режиссерской работы над спектаклем и методикой работы с детьми, подростковым коллективом.

Программа включает теоретический курс, практические занятия и самостоятельную работу студента. Основная форма обучения - практические занятия (подгрупповые, индивидуальные), которым предшествует беседы по основным разделам курса (общепедагогические вопросы, вопросы профессионально-педагогического мастерства, режиссуры и технологии работы режиссера с актером). Работа строится на периодическом возвращении к ранее пройденному материалу ради углубления приобретенных знаний и умений согласно идеи “концентрических кругов”, заложенной в основе системы К. С. Станиславского.

Курс завершается итоговым занятием, состоящим из теоретического собеседования по вопросам, изучаемых в курсе, практической работой с позиции исполнителя и педагога-режиссера, письменной работой Режиссерский замысел этюда (отрывка, спектакля).

По выбору преподавателя на зачет могут быть вынесены несколько **вариантов зачетных работ:**

Практические работы:

- а) Тренинг-комплекс элементов актерского мастерства педагога, проводимый студентом;
- б) Показ самостоятельных работ студентов (трехминутный рассказ на выбранную тему, инсценировка и драматизация педагогической ситуации, проведение игры с аудиторией);
- в) Показ творческих заданий.

Письменная творческое задание:

1. Анализ программ (типовые, модифицированные, авторские).
2. Разработать эскиз рекламы коллектива, объявления о наборе.
3. Анализ эффективности работы кружка (по выбору).
4. Составление рекомендаций для родителей по развитию творческих способностей детей.
5. Сравнительный анализ двух типовых программ для работы в творческом коллективе.
6. Анализ модифицированных программ.
7. Анализ сравнительный планов работы кружка и творческого объединения
8. Самостоятельная работа над планом работы кружка (по выбору)
9. Разработать конспект занятия в театральной студии
10. Подбор конспектов занятий в творческом объединении.

Одной из важных задач является воспитание педагогических навыков у студентов. Поэтому рекомендуется включать студентов в работу по всем разделам, доверяя им функции куратора, проверку домашнего задания, самостоятельное проведение упражнений.

Наглядность в преподавании предмета — важное условие для успешного его усвоения. Поэтому при проведении практических и теоретических занятий необходимо использовать пособия, аудиовизуальные средства (видеозапись, аудиозапись), а также посещение практических показов, школьных представлений и спектаклей с последующим анализом).

В процессе самостоятельной работы студентам достаточно изучить литературу, данную в списке ко всему курсу и разработать замысел, осуществить постановку, подбор материала и музыкальное оформление тренинга-комплекса упражнений, этюда, творческого задания, фрагмента урока.

Студент после изучения дисциплины **должен знать:**

- Условия для развития и совершенствования эмоциональной сферы, творчества детей и приобщения детей к театральной деятельности задачи воспитания положительно-

эмоционального отношения к театру.

- Методику и технологии создания детского коллектива.
- Классификацию и характеристику театрализованных игр.
- Методику педагогического руководства театрализованными играми.
- Специфику методики театральной работы с детьми.
- Особенности образовательного процесса и организации первых занятий, методы обучения и воспитания, традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности обучающихся в образовательном процессе
- Примерную структуру плана коллектива художественной самодеятельности.
- Виды и структуру программы дополнительного образования детей

овладеть следующими умениями и навыками:

- режиссерской техники; актерского мастерства, создания сценической атмосферы;
- самостоятельно разработать и провести отдельные упражнения и комплексный тренинг с группой для развития актерского мастерства;
- практическими навыками и умениями при организации работы режиссера с актером;
- навыками педагогического руководства творческим процессом;
- практическими навыками нравственно-этического руководства творческим процессом;
- создания гуманистической педагогической среды
- организовать людей, сплотить ученический коллектив, воодушевить его на решение важных задач, предоставляя разумную степень самостоятельности;
- уметь письменно изложить конспект занятия, план работы студии и реализовать свои замыслы в учебно-воспитательной работе.

При стремлении к идеалу в ходе профессиональной подготовки должны быть сформированы: высокий уровень овладения педагогической деятельностью и педагогический артистизм, который представляет собой определенную совокупность профессиональных и личностных качеств специалиста

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов и тем	Макс. учеб. нагрузка студента в ч	Кол-во аудиторных часов при очной форме обучения			СРС
		всего	теорет.	практик.	
Тема 1. Приобщение детей к театральной деятельности	1	1	1		
Тема 2. Создание детского коллектива	1	1	1		
Тема 3. Классификация театрализованных игр	1	1	1		
Тема 4. Характеристика театрализованных игр	1	1	1		
Тема 5. Методика педагогического руководства театрализованными играми	1	1	1		
Тема 6. Актерское мастерство.	2	2		2	
Тема 7. Сценическая речь: игры и упражнения.	2	2		2	
Тема 8. Пластика. Ритмопластика. Игры на развитие двигательных способностей. Сценическое движение.	1	1		1	
Тема 9. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации	1	1		1	
Тема 10. Составление конспектов занятий в творческом объединении.	2	2		2	
Тема 11. Составление плана работы кружка, творческого объединения.	1	1		1	
Тема 12. Анализ типовых программ для работы в творческом коллективе;	1	1		1	
Тема 13. Основы театральной культуры	1	1		1	
ИТОГО:	16	16	5	11	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Приобщение детей к театральной деятельности. Условия для развития и совершенствования эмоциональной сферы и творчества детей. Условия для развития театрализованных игр и приобщения детей к театральной деятельности задачи воспитания положительно-эмоционального отношения к театру:

Тема 2. Создание детского коллектива. Законы детской игры и законы сцены различны. Как увлечь театром, или Правила игры. Быть ребенком прекрасно: творец – всегда ребенок. Все творцы, но не все артисты. Переходим к действию Предварительный период подготовки к созданию коллектива.

Тема 3. Классификация театрализованных игр. *Предметные и непредметные игры в классификации Л.С.Фурминой.* Дифференциация театрализованных игр по замыслу, по литературному тексту, по предложенным взрослым обстоятельствам (Е.Л.Трусова). По средствам изображения в зависимости от ведущих способов эмоциональной выразительности сюжета (Л.В.Артемова, Е.Л.Трусова). *Драматизации и режиссерские игры.* Виды драматизации: игры-имитации образов животных, людей, литературных персонажей; ролевые диалоги на основе текста; инсценировки произведений; постановки спектаклей по одному или нескольким произведениям; игры-импровизации с разыгрыванием сюжета без предварительной подготовки. *Игры-драматизации с пальчиками. Игры-драматизации с куклами бибабо. Импровизация.* Сюжетно-ролевой игры. Классификацию режиссерских игр в соответствии с разнообразием театров (настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, на фланелеграфе и др.).

Тема 4. Характеристика театрализованных игр. Понятие театрализованная игра дошкольников. Понятие подготовленность к театрализованной игре. Настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, марионеток, теневой, на фланелеграфе и др.

Тема 5. Методика педагогического руководства театрализованными играми. Театрализованные игры в дошкольном возрасте так или иначе основаны на разыгрывании сказок - способом познания мира ребенком. Методика объяснения ребенку задания Запишем сказку. Педагогические ситуации, разрешаемых с помощью театральной деятельности (Н.В.Микляева). Погружение в сказку при помощи волшебных вещей из сказки. Создание воображаемой ситуации. Правила драматизации (Р.Калинина). Содержание и методика художественного воспитания детей. Основная цель педагогического руководства

Тема 6. Актерское мастерство. Специфика методики театральной работы с детьми.

Актерский тренинг с дошкольниками. Знакомство с упражнениями по комплексам: Внимание. Освобождение мышц. Воображение. ТРЕНИНГ. Выполнение упражнений и театральных игр. Проведение упражнений с позиции педагога-режиссера

Тема 7. Сценическая речь: игры и упражнения. Специфика методики театральной работы с детьми. Тренинг сценической речи. Знакомство с упражнениями по комплексам: ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. УПРАЖНЕНИЯ НА ТРИ ВИДА ВЫДЫХАНИЯ. ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СВОБОДУ ЗВУЧАНИЯ С МЯГКОЙ АТАКОЙ. ИГРЫ НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ГОЛОСА. ТРЕНИНГ. Выполнение

упражнений и театральных игр. Проведение упражнений с позиции педагога-режиссера. Знакомство с творческими играми по комплексам. ТРЕНИНГ. Выполнение упражнений и театральных игр. Работа со скороговорками. Проведение упражнений с позиции педагога-режиссера

Тема 8. Пластика. Ритмопластика. Игры на развитие двигательных способностей.

Занятия ритмопластикой. Знакомство с играми. ТРЕНИНГ (самостоятельно). ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. Проведение упражнений с позиции педагога-режиссера. Музыкально-пластические импровизации. Жесты как важное средство выразительности. Знакомство с упражнениями Музыкально-пластические импровизации. Проведение упражнений с позиции педагога-режиссера. Методические указания по организации тренинга по сценическому движению. Методы плотных нагрузок, ступенчатого повышения нагрузок, взаимообучения. Знакомство с упражнениями Музыкально-пластические импровизации. Проведение упражнений с позиции педагога-режиссера

Тема 9. Обучение танцу и искусству танцевальной импровизации. Методические указания по организации тренинга по хореографии. Стили танца. Тренинг. Универсальная разминка. Танцевальные композиции. Проведение упражнений с позиции педагога-режиссера

Тема 10. Составление конспектов занятий в творческом объединении. Образовательный процесс. Первые занятия. Второе учебное занятие. Методы обучения и воспитания. Средства воспитания. Примерная модель занятия в ОУ ДОД. Основные требования к современному занятию. Методы организации занятия в детском творческом объединении в ОУДОД. Психологические и социологические методы и приемы, используемые при проведении занятий. Общие требования к написанию плана-конспекта занятия. Традиционные и нетрадиционные формы организации деятельности обучающихся в образовательном процессе

Тема 11. Составление плана работы кружка, творческого объединения. План учебно-воспитательной работы. Примерная структура плана коллектива художественной самодеятельности. Составление плана с учетом дифференцированного подхода к обучающимся, подбор типовых программ

Тема 12. Анализ типовых программ для работы в творческом коллективе;

Виды образовательных программ. Классификация образовательных программ дополнительного образования детей по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности. Критерий для классификации образовательных программ дополнительного образования детей по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности. Структура программы дополнительного образования детей

Тема 13. Основы театральной культуры. Особенности театрального искусства. Виды театрального искусства. Рождение спектакля. Театр снаружи и изнутри. Культура поведения в театре.

Литература:

23. Гиппиус Г. В. Гимнастика чувств. – Л. -М. : "Искусство", 1967г. –296с.
24. Дановский Боян. По обе стороны занавеса. М. , "Искусство", 1976. - 208с.
25. Дик Н.Ф. Воспитываем личность. Воспитательная работа в начальной школе, 2005. -320с.
26. Дополнительное образование детей: уч.пособие/ Лебедева, 2003
27. Ершов П. М. Режиссура как практическая психология. (Взаимодействие людей в жизни и н сцене) –М. : Искусство, 1972г.
28. Завадский Ю. А. Рождение спектакля. - М: ВТО, 1975, 144с.
29. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие для спец. учебных заведений культуры и искусства. Изд. 4-е исп. и доп. –М. : "Просвещение", 1978г. — 334с.
30. Кнебель М. О. Поэзия педагогики. М. : ВТО, 1976. - 527с.
31. Козюренко Ю. И. Основы звукорежиссуры в театре: Учеб.пособие. - М. : Искусство, 1975. - 248с.
32. Корогодский З. Я. Этюды и школа. - М. , Сов. Россия, 1975.
33. Кристи Г. В. Воспитание актера школы Станиславского. –М. : " Искусство", 1968г. –455с.
34. Кузнецов В. Г. Музыка в клубе, М. , 1975г.
35. Максимова В. А. . . . И рождается чудо спектакля. М. : Просвещение, 1980. – 176с.
36. Марков П. А. Режиссура Вл. И. Немирович-Данченко в музыкальном театре. М. : Искусство, 1960.
37. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. Воспоминания. Статьи. Заметки. Письма. – М.,1989г. –576с.
38. Никитина А.Б. - Театр где играют дети. – ВЛАДОС, 2001 г., 288с.
39. Новицкая Л. П. Изучение элементов и психотехники актерского искусства. Тренинг и муштра. – М. , 1969г. – 275с.
40. Покровский Б. А. Об оперной режиссуре. М. : Искусство, 1973.
41. Попов А. Д. Художественная целостность спектакля. -М. : ВТО, 1972. 294с.
42. Ремез О. Ваш первый спектакль. -М. : Сов. Россия, 1971.
43. Теория и методика воспитания: уч.пособие для студ. Высш. Учебн. Заведений/ И.Н. Емельянова, 2008- 256с.
44. Теория и практика воспитательной деятельности: учеб.пособие/ Кибальченко И.А., 2009г.
45. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера. -М. : ВТО, 1965г.
46. У истоков режиссуры (сб. статей). — Л. , 1976. – 336с
47. Царев М. Мир театра: Кн. для учителя. — М. : Просвещение, 1987. - 225с.
48. Шароев И. Г. Режиссуры эстрады и массовых представлений. - М. : Просвещение, 1986, с. 463.
49. Шихматов Л. М. Сценические этюды. Вып 1, 2, 3. -М. : Сов. Россия, 1971.
50. Эфрос А. В. Профессия: режиссер. М. , искусство, 1979,с. 22
51. Юткевич С. И. Поэтика режиссуры: Театр и кино. –М. : Искусство, 1986г. – 467с.

Средства обучения:

1. Аудиозаписи, компактзаписи, грамзаписи классической музыки российских, русских и зарубежных композиторов; всех видов музыкальных номеров; методических аудиопособий; караоке детских песен; фонограммы детских праздников, кукольных спектаклей, сказок, театрализованных представлений и концертов.
2. Видеозаписи: открытых уроков, тренингов, внеклассных мероприятий; детских эстрадных представлений и праздников; музыкальных номеров; театрализованных детских концертов.
3. Фотографии, эскизы оформления, эскизы костюмов детских внеклассных мероприятий, спектаклей и театрализованных представлений и праздников.
4. Сценарии, сценарные планы, методические материалы, постановочные планы, примеры режиссерской документации детских внеклассных мероприятий, спектаклей и театрализованных представлений и праздников.