

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

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

И.А. Федоричева
29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РЕЖИССЁРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 52.04.03 «Театральное искусство»

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная							Заочная									
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. Единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Инд. занятия	Самост. работа, час..	Форма контроля	
1	1	36	34	8	26		2	Зачёт										
1	2	36	36	10	26			Диф.зач										
2	3	36	34	8	26		2	Экзам.										
Всего		108	104	26	78		4											

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

Программу разработал М.О. О.В. Малахова, доцент.

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

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

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Режиссёрско – педагогическое мастерство» преподается для студентов направления подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» факультета культуры Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского и входит в вариативную часть общенаучного блока дисциплин. Дисциплина реализуется кафедрой театрального искусства. Основывается на изучении дисциплины «Педагогика высшей школы».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Методика преподавания режиссерских дисциплин», «Спецкурс (Основы театральной педагогики)».

Цели и задачи дисциплины:

Курс включает лекции, практические занятия и самостоятельную работу студентов. Формы контроля – опрос, промежуточная аттестация и по окончании I семестра - зачёт; II семестра - диф.зачет; III семестра – экзамен.

Курс «Режиссёрско-педагогическое мастерство» рассчитан на три семестра обучения (с 1-го по 3-й семестр) и составляет **104** аудиторных часов. Общий объем – **108** часов: практических – **78** часов, лекционных – **26** часов, самостоятельных – **4** часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – сформировать режиссера-универсала, который бы, пользуясь современными технологиями и художественными средствами различных видов искусств, создавал яркие художественные полотна.

Задачи дисциплины:

- изучить режиссерский и педагогический опыт режиссеров разных поколений;
- проанализировать современный театральный процесс;
- привить навыки аналитической и прогностической деятельности;
- сформировать навыки организационной работы в творческом коллективе(постоянном или временном).

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Режиссёрско-педагогическое мастерство» преподается для студентов направления подготовки 52.04.03 «Театральное искусство». Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин как: «Методика преподавания режиссерских дисциплин», «Методика преподавания сценической речи», «Методика преподавания сценической пластики», «Спецкурс (Современный театральный процесс)», «Спецкурс (Актуальные проблемы театрального искусства)», «Спецкурс (Основы театральной педагогики)».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ГОС ВО направления подготовки 52.04.03 «Театральное искусство»

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОК-2	готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3	способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, самостоятельному приобретению новых знаний навыков, в том числе в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности
ОК-4	способность решить проблемную ситуацию, найти и принять нестандартное решение в условиях различных мнений
ОК-5	готовностью использовать в профессиональной деятельности компьютер, сеть «Интернет», компьютерные программы

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Луганской Народной Республики и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2	готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	готовностью к самостоятельной разработке соответствующего профилю своей деятельности художественно - творческого вклада в создание театрального спектакля и эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности
ПК-2	способность выступать консультантом постановочных групп по проблемам, соответствующим профилю подготовки
ПК -3	способностью и готовностью реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм
ПК-5	способностью организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет»
ПК-8	готовностью к выполнению управленческих функций, соответствующих профилю подготовки, в республиканских органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Луганской Народной Республики и органах местного самоуправления в области культуры, в театральных организациях, в творческих союзах и обществах, в организациях театральной инфраструктуры
ПК-9	способностью преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных

	организациях Луганской Народной Республики
ПК-10	умением самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам (модулям), по которым ведет педагогическую деятельность

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

- общие основы теории и практики современной режиссуры эстрады и массовых праздников;
- теоретические основы использования синтезированных форм других видов искусств (цирк, театр кукол, кино и др.) для усиления эмоционального восприятия современного зрелища;
- современные тенденции развития массовых зрелищ и их специфические особенности;

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

- организации работы с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организации работы по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет»;
- самостоятельного эффективного взаимодействия с другими участниками процесса осуществления деятельности по созданию спектаклей или отдельных его элементов (общая концепция, трактовка ролей, сценография, сценические костюмы, музыкальное оформление);
- управленца в организациях исполнительских искусств, в том числе в театрах, в органах государственной власти и местного самоуправления в области культуры, в творческих союзах, других общественных организациях, в издательствах и других организациях театральной инфраструктуры;
- педагогической деятельности и педагогического сопровождения студентов театральной специальности.

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

- реализовать свой художественный замысел, как при написании драматургической основы (сценария), так и в процессе создания различных театрализованных или праздничных форм;
- преподавать дисциплины (модули), связанные с историей и теорией художественной культуры и театра, в образовательных организациях Луганской Народной Республики;
- самостоятельно подготовить полный комплекс учебно-методических материалов к дисциплинам (модулям), по которым ведет педагогическую деятельность;
- самостоятельно разработать учебно-методические комплексы образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования по направлению подготовки;
- вести самостоятельную опытно-конструкторскую работу в области разработки новых театральных технологий.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название разделов и тем	Количество часов:									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		лекции	практические занятия	индивидуальные занятия	Самостоятельная работа		о	лекции	практические занятия	индивидуальные занятия
1 курс, I семестр										
Сущность педагогического мастерства режиссёра. Профессиональное самосовершенствование режиссёра – педагога										
Сущность педагогического мастерства режиссёра		1	2							
Структура и функции режиссёрско-педагогической деятельности		1	2							
Критерии педагогического мастерства режиссёра		2	2							
Педагогические умения и навыки режиссёра		2	10							
Методы профессионального совершенствования режиссёра – педагога		2	10		2					
Вид контроля										Зачёт
Количество часов	34	8	26		2					
1 курс, II семестр										
Личность режиссёра – педагога. Режиссёрско - педагогическое взаимодействие										
Требования к личности режиссёра - педагога		1	4							
Индивидуально – психологические характеристики личности режиссера – педагога		1	4							
Профессионально – педагогическая этика режиссёра		2	4							
Структура педагогической техники режиссёра		2	4							
Режиссерско–педагогическое общение		2	4							
Стиль общения и руководства		2	6							
Вид контроля										Диф.зачёт
Количество часов	36	10	26							
2 курс, III семестр										
Конфликты в режиссёрско-педагогическом взаимодействии. Творчество в педагогическом процессе										
Конфликтность и режиссёрско-педагогическая деятельность		1	4							
Причины конфликтов в		1	6							

режиссёрско-педагогическом взаимодействии										
Взаимодействие в конфликте режиссёра педагога с академ. группой или творческим коллективом		2	6							
Суть режиссёрско-педагогического творчества		2	4		2					
Педагогическое предвидение		2	6							
Вид контроля									Экзамен	
Количество часов	34	8	26		2					
Всего часов	104	26	78		4					

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА РЕЖИССЁРА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИССЁРА – ПЕДАГОГА

Тема 1. Сущность педагогического мастерства режиссёра

Проблемы педагогического мастерства, педагогической деятельности в современной теории и практике воспитания. Две концепции обучения и воспитания. Общая социальная миссия педагога и режиссёра – быть «производителем» смыслов, утверждать человеческое в личности. Умение распознавать талант, выявлять скрытые способности. Необходимость развития воли к знаниям при врождённой одарённости.

Тема 2. Структура и функции режиссёрско-педагогической деятельности

Основные виды деятельности режиссёра-педагога (в понимании – как руководитель творческого коллектива при постановке спектакля или театрализованного представления, проведения занятий). Профессиональные функции режиссёра и компоненты его деятельности (проективный, конструктивный, организаторский, коммуникативный, познавательный).

Тема 3. Критерии педагогического мастерства режиссёра

Психологические, функциональные критерии педагогического мастерства. Три уровня мастерства режиссёра – педагога: (режиссёр-педагог с высоким уровнем мастерства, режиссёр-педагог среднего уровня мастерства, режиссёр-педагог низкого уровня мастерства).

Тема 4. Педагогические умения и навыки режиссёра

Педагогические умения как освоенный режиссёром способ исполнения творческих действий, которые обеспечивают эффективное выполнение учебного процесса в обычных и меняющихся условиях. Способности как свойство личности, которое является благоприятной предпосылкой к успешному овладению одним или несколькими видами деятельности. Структура педагогических умений и способностей. Группа конструктивных, познавательных, перцептивных, коммуникативных, организаторских, дидактических умений. Умение видеть ошибки и причины их возникновения.

Тема 5. Методы профессионального совершенствования режиссёра – педагога

Самовоспитание как сознательная и целенаправленная деятельность человека. Этапы воспитания: самопознание, самопрограммирование (планирование работы над собой), реализация программы, контроль. Методы самовоспитания и самооценки, самопрограммирования, этап реализации программы самосовершенствования, этап контроля. Виды педагогической саморегуляции.

1 КУРС, II СЕМЕСТР

ЛИЧНОСТЬ РЕЖИССЁРА – ПЕДАГОГА. РЕЖИССЁРКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Тема 6. Требования к личности режиссёра - педагога

Общая эрудиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры, профессиональное владение методами обучения, воспитания, наличие педагогической направленности личности, педагогическая интуиция, предвидение, творческое мышление – как специальные знания в области, которой педагог обучает студентов. Элементы

педагогической культуры: педагогическая направленность, гуманность, культура общения, самооценка самотворчества.

Тема 7. Индивидуально – психологические характеристики личности режиссера – педагога

Становление профессионала режиссёра – педагога как профессиональная ориентация, профессиональное обучение, адаптация к данной профессии, рациональная организация работы. Карта личности: фоновые показатели, способность, характер, направленность, опыт, индивидуальные особенности психических процессов, темперамент.

Тема 8. Профессионально – педагогическая этика режиссёра

Этика как наука, объектов изучения которой является мораль. Педагогическая мораль как система взглядов, которые выражают определённое требование к поведению режиссёра-педагога. Норма педагогической морали как обобщённая модель поведения режиссёра – педагога в типичных для преподавательской работы ситуациях. Содержание педагогической морали: отношение режиссёра-педагога к своей работе, к студентам, студенческому коллективу, к преподавателям спецдисциплин, к себе. Понятие педагогического такта режиссёра – педагога.

Тема 9. Структура педагогической техники режиссёра

Педагогическая техника как совокупность профессиональных умений, которые проявляются в гармоничном сочетании единства внутреннего содержания деятельности режиссера-педагога в его внешней выразительности. Внутренняя техника, её элементы, внешняя техника, её элементы. Значение слова для режиссёра-педагога. Основные характеристики голоса: сила, диапазон, тембр, дикция, ритмика и их значение.

Тема 10. Режиссёрско–педагогическое общение

Педагогическое общение как социально-психологический процесс. Организация деятельности и контроль, обмен информацией, обмен эмоциями, регуляция поведения, самоутверждение. Профессиональное педагогическое общение как многоплановый процесс становления и развития контактов режиссёра-педагога со студентами, преподавателями спецдисциплин, с коллегами, и направленное на установку благоприятного психологического климата, оптимизацию деятельности и отношений.

Тема 11. Стиль общения и руководства

Результативность взаимодействия как межличностная компетентность, которая определяется как одно из профессионально значимых качеств специалиста, который работает с людьми, характеризуется как способность человека успешно взаимодействовать с другими творческими личностями. Фактор доминантности, интереса к другим. Авторитарный стиль общения, где высокие показатели доминирования и слабо выражена заинтересованность к личности. Демократично-сотруднический стиль – высокое доминирование, но сильнее выражен показатель заинтересованности. Либеральный стиль как доминирование в положении «снизу» при отсутствии интереса к личности.

2 КУРС, III СЕМЕСТР

КОНФЛИКТЫ В РЕЖИССЁРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ. ТВОРЧЕСТВО В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Тема 12. Конфликтность и режиссёрско-педагогическая деятельность

Понятие конфликта, конфликт как столкновение противоположно направленных ценностей, интересов, потребностей оппонентов, или субъектов взаимодействия. Виды конфликтов: межгрупповые, личностно-групповые, межличностные, усредненно-личные. Типы конфликтов по области деятельности человека, по причинам возникновения, по

характеру взаимодействия в системе управления, по восприятию ситуации, по длительности и остроте.

Тема 13. Причины конфликтов в режиссёрско-педагогическом взаимодействии

Причина (объект) + конфликтная ситуация + стороны (субъекты, участники, оппоненты, противника) + инциденты = конфликт. Причина конфликта как область деятельности человека (например: социальная потребность в достижении). Объект конфликта как конкретная область, предмет, на который претендуют участники конфликта, и являются областью их достижений. Случаи конфликтов и их стороны, соперники и оппоненты, объекты конфликтности в студенческой академгруппе.

Тема 14. Взаимодействие в конфликте режиссёра педагога с академ.группой или творческим коллективом

Четыре основных стадии конфликта: возникновение конфликтной ситуации, осознание объективной конфликтной ситуации, переход к конфликтному поведению, разрешение конфликта. Эмоции и чувства в конфликте, выбор общей стратегии поведения. Поведение в процессе переговоров: компромисс, сотрудничество, приспособление. Тактика конфликта.

Тема 15. Суть режиссёрско-педагогического творчества

Перцептивные, интеллектуальные, характерологические особенности творческой личности режиссёра – педагога. Психологические компоненты педагогического мастерства как потребность личности в самоактуализации, фантазии, творческом воображении, интуиции, памяти, творческом мышлении. Режиссёрам – педагогам с творческим складом мышления присущи: систематический поиск эффективного решения творческих задач, определение новых путей решения возникающей проблемы, непрерывное самосовершенствование индивидуального стиля деятельности, способность отказаться от ситуации, которая сложилась в коллективе, способность к быстрому переходу от репродуктивно-познавательной деятельности к конструктивно-творческой, способность к педагогическому предвидению.

Тема 16. Педагогическое предвидение

Предвидение как опережающее отражение действительности. Моделирование как создание мысленно аналогов, которые позволят получить информацию о возможных вариантах реализации программ. Гипотеза, метод экстраполяции, экспертных оценок. Виды педагогического предвидения (содержательно-целевое или стратегическое; организационно-методическое или профессиональное; ситуативное, оперативное).

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- подготовка к практическим занятиям;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к зачёту, диф.зачёту, экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 КУРС, I СЕМЕСТР

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА РЕЖИССЁРА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЖИССЁРА – ПЕДАГОГА

Тема 1. Сущность педагогического мастерства режиссёра

1. Проблемы педагогического мастерства, педагогической деятельности в современной теории и практике воспитания.
2. Две концепции обучения и воспитания. Общая социальная миссия педагога и режиссёра – быть «производителем» смыслов, утверждать человеческое в личности. Умение распознавать талант, выявлять скрытые способности.
3. Необходимость развития воли к знаниям при врождённой одарённости.

Ключевые слова: педагогическое мастерство, педагогическая деятельность, теория воспитания, личность.

Выполнить:

1. Личность режиссёра в поликультурном пространстве
2. Роль режиссёра в решении социально-культурных проблем общества
3. Формирование профессионально-педагогической компетенции у режиссёра
4. Система общечеловеческих ценностей и профессиональная деятельность режиссёра-педагога.

Литература: [\[1 \]](#); [\[3 \]](#)

Тема 2. Структура и функции режиссёрско-педагогической деятельности

1. Основные виды деятельности режиссёра-педагога (в понимании – как руководитель творческого коллектива при постановке спектакля или театрализованного представления, проведения занятий).
2. Профессиональные функции режиссёра и компоненты его деятельности (проективный, конструктивный, организаторский, коммуникативный, познавательный).

Ключевые слова: виды деятельности режиссёра, постановка спектакля, творческий коллектив, функции режиссёра.

Выполнить:

1. Содержание основных функций режиссёрско-педагогической деятельности
2. Отображение профессиональных функций режиссёра в творческой деятельности (на примере деятельности выдающихся режиссёров современности)
3. Основные методы совершенствования профессиональной деятельности режиссёра.
4. Инновационные подходы к моделированию профессиональной деятельности режиссёра.

Литература: [\[2 \]](#); [\[5 \]](#); [\[13 \]](#)

Тема 3. Критерии педагогического мастерства режиссёра

1. Психологические, функциональные критерии педагогического мастерства.
2. Три уровня мастерства режиссёра – педагога: (режиссёр-педагог с высоким уровнем мастерства, режиссёр-педагог среднего уровня мастерства, режиссёр-педагог низкого уровня мастерства).

Ключевые слова: критерии педагогического мастерства, уровни мастерства педагога.

Выполнить:

1. Методика определения основных уровней мастерства режиссёра – педагога
2. Критерии и показатели мастерства режиссёра – педагога

Литература: [\[2 \]](#); [\[5 \]](#); [\[13 \]](#)

Тема 4. Педагогические умения и навыки режиссёра

1. Педагогические умения как освоенный режиссёром способ исполнения творческих действий, которые обеспечивают эффективное исполнение учебного процесса в обычных и меняющихся условиях.
2. Способности как свойство личности, которое является благоприятной предпосылкой к успешному овладению одним или несколькими видами деятельности. Структура педагогических умений и способностей.
3. Группа конструктивных, познавательных, перцептивных, коммуникативных, организаторских, дидактических умений. Умение видеть ошибки и причины их возникновения.

Ключевые слова: творческое действие, учебный процесс, способности, группа умений режиссёра.

Выполнить:

1. Научные концепции и теории творческих способностей и их воплощение в творческой режиссёрской деятельности
2. Формы и методы приобретения творческих умений в режиссёрско-педагогической практике
3. Инновационные технологии формирования системы педагогических умений.

Литература: [\[3 \]](#); [\[4 \]](#); [\[7 \]](#); [\[8 \]](#)

Тема 5. Методы профессионального совершенствования режиссёра – педагога

1. Самовоспитание как сознательная и целенаправленная деятельность человека.
2. Этапы воспитания: самопознание, самопрограммирование (планирование работы над собой), реализация программы, контроль.
3. Методы самовоспитания и самооценки, самопрограммирования, этап реализации программы самосовершенствования, этап контроля.
4. Виды педагогической саморегуляции.

Ключевые слова: самовоспитание, самопрограммирование, контроль, планирование, педагогическая саморегуляция.

Выполнить:

1. Основные направления самовоспитания режиссёра – педагога в процессе творческой деятельности
2. Использование методов самовоспитания в профессиональной работе режиссёра.

Литература: [\[2 \]](#); [\[5 \]](#); [\[13 \]](#)

1 КУРС, II СЕМЕСТР

ЛИЧНОСТЬ РЕЖИССЁРА – ПЕДАГОГА. РЕЖИССЁРКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Тема 6. Требования к личности режиссёра - педагога

1. Общая эрудиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры, профессиональное владение методами обучения, воспитания, наличие педагогической направленности личности, педагогическая интуиция, предвидение, творческое мышление – как специальные знания в области, которой педагог обучает студентов.
2. Элементы педагогической культуры: педагогическая направленность, гуманность, культура общения, самооценка самотворчества.

Ключевые слова: эрудиция, интеллект, общая культура, педагогическая направленность, педагогическая культура.

Выполнить:

1. Формирование интеллектуальной культуры у режиссёра-педагога
2. Инновационные технологии воспитания режиссёра-педагога
3. Основные аспекты педагогического мастерства режиссёра

Литература: [\[1 \]](#); [\[7 \]](#); [\[10 \]](#)

Тема 7. Индивидуально – психологические характеристики личности режиссера – педагога

1. Становление профессионала режиссёра – педагога как профессиональная ориентация, профессиональное обучение, адаптация к данной профессии, рациональная организация работы.
2. Карта личности: фоновые показатели, способность, характер, направленность, опыт, индивидуальные особенности психических процессов, темперамент.

Ключевые слова: профессиональное обучение, адаптация, рациональная организация, карта личности.

Выполнить:

1. Научные подходы к изучению личности режиссёра-педагога
2. Психолого-педагогические методики определения личностных качеств режиссёра - педагога

Литература: [\[2 \]](#); [\[5 \]](#); [\[13 \]](#)

Тема 8. Профессионально – педагогическая этика режиссёра

1. Этика как наука, объектов изучения которой является мораль.
2. Педагогическая мораль как система взглядов, которые выражают определённое требование к поведению режиссёра-педагога.
3. Норма педагогической морали как обобщённая модель поведения режиссёра – педагога в типичных для преподавательской работы ситуациях.
4. Содержание педагогической морали: отношение режиссёра-педагога к своей работе, к студентам, студенческому коллективу, к преподавателям спецдисциплин, к себе.
5. Понятие педагогического такта режиссёра – педагога.

Ключевые слова: этика, мораль, норма педагогической морали, поведение режиссёра-педагога, педагогический так.

Выполнить:

1. Моральная культура режиссёра-педагога
2. Роль моральных качеств в профессиональной деятельности режиссёра.

Литература: [\[2 \]](#); [\[5 \]](#); [\[10 \]](#)

Тема 9. Структура педагогической техники режиссёра

1. Педагогическая техника как совокупность профессиональных умений, которые проявляются в гармоничном сочетании единства внутреннего содержания деятельности режиссёра-педагога в его внешней выразительности.
2. Внутренняя техника, её элементы, внешняя техника, её элементы. Значение слова для режиссёра-педагога.
3. Основные характеристики голоса: сила, диапазон, тембр, дикция, ритмика и их значение.

Ключевые слова: педагогическая техника, внутренняя техника, внешняя техника, основные характеристики голоса.

Выполнить:

1. Методы овладения педагогической техникой
2. Основное содержание внутренней и внешней техник

Литература: [\[2 \]](#); [\[5 \]](#); [\[13 \]](#)

Тема 10. Режиссёрско–педагогическое общение

1. Педагогическое общение как социально-психологический процесс.
2. Организация деятельности и контроль, обмен информацией, обмен эмоциями, регуляция поведения, самоутверждение.
3. Профессиональное педагогическое общение как многоплановый процесс становления и развития контактов режиссёра-педагога со студентами, преподавателями спецдисциплин, с коллегами, и направленное на установку

благоприятного психологического климата, оптимизацию деятельности и отношений.

Ключевые слова: педагогическое общение, организация деятельности, обмен информацией, регуляция поведения.

Выполнить:

1. Психологические аспекты педагогического общения.
2. Особенности педагогического общения со студентами специальности «Театральное искусство»
3. Формирование профессионально-педагогического общения в режиссуре

Литература: [2]; [5]; [10]

Тема 11. Стил ь общения и руководства

1. Результативность взаимодействия как межличностная компетентность, которая определяется как одно из профессионально значимых качеств специалист, который работает с людьми, характеризуется как способность человека успешно взаимодействовать с другими творческими личностями. Фактор доминантности, интереса к другим.
2. Авторитарный стиль общения, где высокие показатели доминирования и слабо выражена заинтересованность к личности.
3. Демократично-сотруднический стиль – высокое доминирование, но сильнее выражен показатель заинтересованности.
4. Либеральный стиль как доминирование в положении «снизу» при отсутствии интереса к личности.

Ключевые слова: результативность взаимодействия, стили педагогического общения.

Выполнить:

1. Поиск методов результативного взаимодействия в творческом коллективе
2. Основные доминанты результативного взаимодействия
3. Использование эффективных стилей общения в профессиональной деятельности режиссёра-педагога

Литература: [1]; [5]; [7]

2 курс, III семестр

КОНФЛИКТЫ В РЕЖИССЁРСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ. ТВОРЧЕСТВО В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Тема 12. Конфликтность и режиссёрско-педагогическая деятельность

1. Понятие конфликта, конфликт как столкновение противоположно направленных ценностей, интересов, потребностей оппонентов, или субъектов взаимодействия.
2. Виды конфликтов: межгрупповые, личностно-групповые, межличностные, усредненно-личные.
3. Типы конфликтов по области деятельности человека, по причинам возникновения, по характеру взаимодействия в системе управления, по восприятию ситуации, по длительности и остроте.

Ключевые слова: конфликт, интересы, потребности, ценности, оппонент, конкурент, взаимодействие.

Выполнить:

1. Конфликт как научная проблема. Научные взгляды на понятие конфликта
2. Изучение конфликта в контексте современной науки
3. Основные виды конфликтов и их содержание

Литература: [\[3 \]](#); [\[4 \]](#); [\[7 \]](#)

Тема 13. Причины конфликтов в режиссёрско-педагогическом взаимодействии

1. Причина (объект) + конфликтная ситуация + стороны (субъекты, участники, оппоненты, противника) + инциденты = конфликт.
2. Причина конфликта как область деятельности человека (например: социальная потребность в достижении).
3. Объект конфликта как конкретная область, предмет, на который претендуют участники конфликта, и являются областью их достижений.
4. Случаи конфликтов и их стороны, соперники и оппоненты, объекты конфликтности в студенческой академгруппе.

Ключевые слова: причина конфликта, объект конфликта, предмет конфликта, область конфликта, область достижения.

Выполнить:

1. Основные причины конфликтов в творческом коллективе
2. Взаимодействие объекта и субъекта в конфликте.
3. Построение стратегии решения конфликта

Литература: [\[3 \]](#); [\[4 \]](#); [\[7 \]](#)

Тема 14. Взаимодействие в конфликте режиссёра педагога с академгруппой или творческим коллективом

1. Четыре основных стадии конфликта: возникновение конфликтной ситуации, осознание объективной конфликтной ситуации, переход к конфликтному поведению, разрешение конфликта.
2. Эмоции и чувства в конфликте, выбор общей стратегии поведения.
3. Поведение в процессе переговоров: компромисс, сотрудничество, приспособление.
4. Тактика конфликта.

Ключевые слова: стадии конфликта, эмоции, чувства, выбор стратегии, тактика конфликта.

Выполнить:

1. Конфликт как психолого-педагогическое понятие
2. Моделирование решения конфликтных ситуаций
3. Построение стратегии поведения в конфликтной ситуации

Литература: [\[3 \]](#); [\[4 \]](#); [\[7 \]](#)

Тема 15. Суть режиссёрско-педагогического творчества

1. Перцептивные, интеллектуальные, характерологические особенности творческой личности режиссёра – педагога.
2. Психологические компоненты педагогического мастерства как потребность личности в самоактуализации, фантазии, творческом воображении, интуиции, памяти, творческом мышлении.

3. Режиссёрам – педагогам с творческим складом мышления присущи: систематический поиск эффективного решения творческих задач, определение новых путей решения возникающей проблемы, непрерывное самосовершенствование индивидуального стиля деятельности, способность отказаться от ситуации, которая сложилась в коллективе, способность к быстрому переходу от репродуктивно-познавательной деятельности к конструктивно-творческой, способность к педагогическому предвидению.

Ключевые слова: психологические компоненты педагогического мастерства, качества творческого мышления режиссёра-педагога.

Выполнить:

1. Творческая личность режиссёра-педагога в контексте современных научных знаний
2. Развитие образно-творческого мышления у режиссёров
3. Творчество как компонент педагогического мастерства

Литература: [\[2 \]](#); [\[7 \]](#); [\[9 \]](#); [\[11 \]](#); [\[12 \]](#); [\[13 \]](#)

Тема 16. Педагогическое предвидение

1. Предвидение как опережающее отражение действительности.
2. Моделирование как создание мысленно аналогов, которые позволят получить информацию о возможных вариантах реализации программ.
3. Гипотеза, метод экстраполяции, экспертных оценок.
4. Виды педагогического предвидения (содержательно-целевое или стратегическое; организационно-методическое или профессиональное; ситуативное, оперативное).

Ключевые слова: предвидение, моделирование, гипотеза, виды педагогического поведения.

Выполнить:

1. Основные направления воспитания предвидения у режиссёров-педагогов
2. Практика создания моделей-аналогов
3. Методы экстраполяции в современной режиссуре

Литература: [\[2 \]](#); [\[11 \]](#)

7.2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЯ (ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ)

Для успешной сдачи зачёта, дифференцированного зачета или экзамена, студенты должны выполнить все задания за семестр, в конце семестра предоставить конспект лекций, ответить на два и более вопроса из списка вопросов.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (I семестр)

1. Проблемы педагогического мастерства, педагогической деятельности в современной теории и практике воспитания.
2. Основные элементы формирования профессиональной направленности личности.
3. Влияние театральной этики К.С. Станиславского, театрально-педагогических принципов Л.С. Курбаса, М.М. Крушельницкого и др. выдающихся мастеров отечественного и мирового театра на современный педагогический процесс.
4. Роль режиссера в решении социально-культурных проблем общества.
5. Структура и функции режиссерско-педагогической деятельности.
6. Основные виды деятельности режиссера-педагога.
7. Современная режиссерская практика. Анализ творческого опыта современных режиссеров Украины.
8. Современные методы проектирования в творческой деятельности режиссера.
9. Методика определения основных уровней мастерства режиссера-педагога.
10. Критерии и показатели мастерства режиссера-педагога.
11. Педагогические умения и способности. Их структура.
12. Научные концепции и теории творческих способностей и их воплощение в профессиональной режиссерской деятельности.
13. Методы профессионального самосовершенствования режиссера-педагога.
14. Основные направления самовоспитания режиссера-педагога в процессе творческой деятельности.
15. Театрально-педагогические концепции в контексте театральной культуры 19-20 веков.
16. К. С. Станиславский, Немирович-Данченко, Е.Вахтангова, В.Мейерхольд, М.Чехов, Л. Курбас, М.М.Крушельницкий, М.И.Кнебель, А. Товстоногов, Б.Захава, А.О.Гончаров, Л.А.Додин и их взгляды на критерии мастерства режиссера-педагога (особые методы обучения и самосовершенствования).
17. Элементы актерского искусства в педагогическом мастерстве режиссера.
18. Психологические, функциональные критерии педагогического мастерства.
19. Понятие педагогического общения. Основные этапы.
20. Содержание профессионального самосовершенствования.
21. Обобщение педагогически театрального опыта выдающихся украинских режиссеров педагогов.
22. Средства формирования педагогических умений у режиссеров.
23. Требования к личности режиссера-педагога.
24. Элементы педагогической культуры: педагогическая направленность, гуманность, культура общения, самооценка самотворчества.
25. Педагогическая культура и личность режиссера.
26. Психолого-педагогические методики определения особых качеств режиссера-педагога.
27. Индивидуально - психологические характеристики личности режиссера.
28. Авторитетность режиссера-педагога как основная «сила» личности.
29. Методы формирования профессионального авторитета режиссера-педагога.

30. Норма педагогической морали как обобщенная модель, поведения режиссера-педагога в типичных для преподавательского труда ситуациях.

7.3. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЁТУ (2-й семестр)

1. Содержание педагогической морали.
2. Теоретические аспекты педагогической морали. Взгляды выдающихся режиссеров педагогов на проблему.
3. Структура педагогической техники режиссера.
4. Методы овладения педагогической техникой.
5. режиссерско-педагогическое общение режиссера.
6. Психологические аспекты педагогического общения.
7. Структура общения.
8. аспекты творческого общения.
9. Использование эффективных стилей общения в профессиональной деятельности режиссера-педагога.
10. Стили общения. Обобщение опыта выдающихся режиссеров.
11. Формирование личного стиля общения режиссера-педагога.
12. Конфликтность и режиссерская деятельность педагога.
13. конфликтов в творческом процессе.
14. Психолого-педагогические методики определения конфликтов в творческом коллективе.
15. Причины конфликтов в режиссерско-педагогической взаимодействия.
16. Основные причины конфликтов в творческом коллективе.
17. Взаимодействие объекта и субъекта в конфликте. Построение стратегии решения конфликта.
18. Решение конфликтных ситуаций в студенческом коллективе.
19. Построение стратегии поведения в конфликтной ситуации.
20. Эмоциональная саморегуляция режиссера-педагога в творческом и педагогическом конфликте.
21. Механизмы рефлексивного управления творческим коллективом и арсенал тактик конфликтного взаимодействия.
22. Современные методы управления творческим коллективом.
23. Стили педагогического общения
24. Средства формирования педагогических умений у режиссеров.
25. Профессиональное общение режиссера, художника, композитора.
26. Содержание педагогического творчества.
27. Творческая личность режиссера -педагога в контексте современных научных знаний.
28. Творчество как компонент педагогического мастерства.
29. Педагогическое предвидение. Виды педагогического предвидения.
30. Основные направления воспитания предсказания у режиссеров-педагогов.

7.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (3-й семестр)

1. Главные особенности театра времени Возрождения.
2. Специфические особенности карнавала как зрелища.
3. Особенности итальянской комедии "Дель арте".
4. Источники возникновения профессионального театра в Испании.
5. Зарождение профессионального театра в Англии.
6. Общие и отличные черты в начальной режиссуре европейского и украинского театра.
7. Творчество Мольера как драматурга и театрального деятеля.
8. Мольер, Гольдони, Гоцци как театральные деятели, теоретики театра, постановщики представлений.
9. Период критического реализма в русском театре XIX ст.
10. Театральная деятельность А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Ф.М.Островского.
11. Значение актерской режиссуры в театральном процессе XVIII -XIX ст. в России.
12. Взгляды на природу театра М.С.Щепкина и С.В.Шумского.
13. Основные принципы режиссуры "театра корифеев".
14. Принципы режиссерской деятельности П.К. Саксаганского.
15. Влияние режиссерского творчества Гете и Шиллера на дальнейшее развитие немецкой режиссерской школы.
16. Палитра режиссерского искусства первой половины XX ст.
17. Образование МХТ - выдающийся этап в процессе становления режиссуры.
18. Режиссерское творчество К.С. Станиславского и В.И.Немировича-Данченко как качественно новый этап в развитии режиссерского искусства.
19. Основные элементы системы К.С. Станиславского.
20. Новаторство в режиссерской деятельности В.Мейерхольда.
21. Развитие режиссуры в первой половине XX века и ее особенности.
22. Общее и отличное в национальных режиссерских школах Франции, Германии, Англии.
23. Особенности режиссерской деятельности Л.Курбаса.
24. Учение Станиславского о подготовке актера и его новизна.
25. Взнос к копилке режиссуры представителей "школы переживания" и "школы притворства"
26. Главные условия профессионального роста режиссерского мастерства.
27. Основные составляющие режиссерского профессионального мастерства
28. Важнейшие компоненты в работе режиссера-профессионала.
29. Технологические особенности современной режиссуры эстрады и массовых праздников
30. Специфические особенности режиссуры театрализуемых концертов и шоу-программ в закрытых помещениях и под открытым небом.

8.МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Словесные: лекции по теории и практике современной режиссуры эстрады и массовых праздников.

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

Наглядные: отрывки из спектаклей, театрализованных фестивалей, конкурсов, эстрадных номеров.

Практические: написание сценариев и режиссёрских замыслов массовых театрализованных мероприятий, фестивалей, митингов, демонстраций, конкурсов; анализ спектаклей, составление графика репетиций и т.д.

В процессе освоения дисциплины «Теория и практика современной режиссуры эстрады и массовых праздников» применяются интерактивные формы образовательных технологий:

- обсуждение подготовленных студентами творческих заданий;
- групповые дискуссии по вопросам теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений и праздников.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

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

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Список литературы

1. [Бойко В. В. Энергия эмоций в общении : взгляд на себя и на других. — М. : Филинь, 1996. — 472 с.](#)
2. [Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — 3-е изд. — М. : Искусство, 1986. — 574 с.](#)
3. [Гиппиус, С. В. Тренинг развития креативности : Гимнастика чувств. — СПб. : Речь, 2001. — 285 с](#)
4. [Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособ. / под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.](#)
5. [Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. — 2-е изд. — М. : Центрполиграф, 2000. — 249 с.](#)
6. [Карпов Н. Уроки сценического движения. — М. — 42 с](#)
7. [Карпушкин М. А. Уроки мастерства : Конспекты по театральной педагогике А.А. Гончарева. / М.А.Карпушкин. — М. : Изд-во "ГИТИС", 2005. — 216 с.](#)
8. [Кипнис М. Актерский тренинг : Более 100 игр упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером / М. Кипнис. — СПб : Прайм-Еврознак, 2008. — 249 с.](#)
9. [Курбас Л. Лекції з практики сцени // Філософія театру. — // 2001. — К. : Основи, 2001. — С.158-254.](#)
10. [Мастерство режиссера. 1—5 курсы : учеб. пособ. / под ред. Н. А. Зверевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ГИТИС, 2009. — 534 с.](#)
11. [Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. 1 : 1891-1917 / вступ. ст. Б. И. Росточкого. — М. : Искусство, 1986. — 792 с.](#)
12. [Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы, ч. 2 : 1917 - 1939 / вступ. ст. Б. И. Росточкого. — М. : Искусство, 1968. — 523 с.](#)
13. [Петрушин В. И. Музыкальная психология : учеб. пособие для студентов и преподавателей. — М. : Академический проект, 2006. — 400 с.](#)
14. [Станиславский К. Моя жизнь в искусстве / К. Станиславский. — М. : Вагриус, 2007. — 448 с.](#)
15. [Создание актерского образа: Теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. — М. : ГИТИС, 2008. — 224 с.](#)
16. [Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. Кн. 1: О профессии режиссера / сост. Ю. С. Рыбаков; предисл К. Рудницкого. — Л : Искусство, 1980. — 303 с.](#)

Дополнительная литература:

17. Мелик-Пашаев А. Искусство в общем образовании. Вып. 2 / А. Мелик-Пашаев. — М. : ВЦХТ, 2013. — 176 с.

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

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