

**Аннотации рабочих программ дисциплин основной образовательной программы
направление подготовки 51.04.02
«Народная художественная культура»
Профиль: «Руководство любительским театром»
(год набора 2023)
Уровень образования: высшее, магистратура
Программа подготовки: академическая магистратура
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Формы обучения: заочная**

Оглавление

Б1.О ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.....	2
Б1.О.01 История и методология науки	2
Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций Ошибка! Закладка не определена.	2
Б1.О.03 Психология управления.....	3
Б1.О.04 Русский язык в сфере профессиональных коммуникаций.....	3
Б1.О.05 Управление командами стратегиями	4
Б1.О.06 Управление проектами в сфере культуры	4
Б1.О.07 Культурная идентичность и межкультурные коммуникации Ошибка! Закладка не определена.	4
Б1.О.08 Профессиональная этика	6
Б1.О.09 Организация и методика научного исследования.....	7
Б1.О.10 Организация и методика научного исследования народной художественной культуры.....	8
Б1.О.11 Основы педагогической инноватики	
Б1.О.12 Методика создания грантовых проектов.....	
Б1.О.13 Актуальные проблемы истории и теории народной художественной культуры и их сохранность.....	
Б1.О.14 Методика преподавания режиссуры.....	
Б1.О.15 Методика преподавания актерского мастерства.....	
Б1.О.16 Методика преподавания сценической речи.....	
Б1.В ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	
Б1.В.01 Менеджмент и маркетинг театрального искусства.....	
Б1.В.02 Педагогические основы театрального искусства	
Б1.В.03 Методика постановки голоса в детском любительском театральном коллективе.. коллективе.....	
Б1.В.04 Методика работы с детским театральным коллективом.....	
Б1.В.05 Педагогическое мастерство руководителя любительского театрального коллектива.....	
Б1.В.06 Разработка учебных и учебно-методических пособий.....	
Б1.В.07 Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности.....	
Б1.В.08 Теория и практика современной режиссуры любительского театра.....	
Б1.В.ДВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.3	
Б1.В.ДВ.01.01 Специфические особенности работы режиссера с актером любительского театра.....	
Б1.В.ДВ.01.02 Специфика работы режиссера с актером.....	

Б1.О ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Б1.О.01 История и методология науки

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций

Б1.О.03 Психология управления

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра социально-культурной деятельности, культурологии и социологии.

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины «Психология управления» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них: 18 – ауд., 54 – СРС). Дисциплина изучается на 2 сем.

Цель изучения дисциплины. Основная цель освоения дисциплины «Психология управления»: формирование у студентов представления об основных закономерностях психологии управления, приобретение ими практических навыков эффективной управленческой деятельности и ее психологического анализа.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин, согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: Психология, Педагогика в объеме бакалавриата. Психология высшей школы.

Краткая характеристика учебной дисциплины:

Раздел 1. Предмет и задачи психологии управления

- 1.1. Предмет, объект, основные задачи психологии управления
- 1.2. Методы исследования психологии управления
- 1.3. Специфика управленческой деятельности в сфере культуры

Раздел 2. Психологическое содержание деятельности и функций управления

- 2.1. Психологическое содержание мотивации
- 2.2. Психологическая сущность делегирования полномочий в системе управления персоналом
- 2.3. Коммуникативная функция в управлении

Раздел 3. Психология субъекта и объекта управления

- 3.1. Личность и деятельность руководителя.
- 3.2. Группа как объект управления
- 3.3. Управление конфликтами в трудовом коллективе

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-4, ОПК-6

Результаты освоения дисциплины:

Знать: основные теоретические положения, категории и понятия психологического управления; психологические критерии эффективности управления; основы психологии межличностных отношений; истоки научного менеджмента и психологии управления; особенности ситуаций оценивания личностей и важнейшие условия стимулирования сотрудников

Уметь: эффективно использовать полученные знания в практической деятельности; выявлять психологический аспект управленческих проблем; выработать рекомендации по оптимизации деятельности руководителя учреждения культуры; пояснить сущность управления как регулирования деятельности, его функции и связи со структурами личности и коллектива; разбираться в особенностях психологии личности и группы с

целью продуктивного влияния на управленческие процессы в деятельности учреждений культуры.

Владеть: навыками психической саморегуляции эмоций, поведения и деятельности; навыками эффективной управленческой деятельности и её психологического анализа; понятийно-категориальным аппаратом управленческой психологии; методами, позволяющими повысить эффективность принятия индивидуального и (или) коллективного управленческого решения.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары.

Формы текущего контроля знаний: тестирование, коллоквиум, защита выполненных заданий, презентации, опрос и др.

Формы итогового контроля: экзамен 2 сем.

Б1.О.04 Русский язык в сфере профессиональных коммуникаций

Дисциплина закреплена за кафедрой гуманитарных дисциплин.

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них на заочной форме обучения: 18– ауд., 54 – СРС). Дисциплина изучается на 1 сем.

Цель изучения дисциплины. формирование профессиональной коммуникативной компетенции студента, обеспечивающей владение нормами русского литературного языка, способность демонстрировать в устном общении и письменной речи личную и профессиональную культуру.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору), согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: «Русский язык и культура речи» в объеме бакалавриата.

Краткая характеристика учебной дисциплины:

Тема 1. Язык и речь. Тема 2. Литературный язык – высшая форма русского национального языка. Тема 3. Языковая норма как основная категория культуры речи. Тема 4. Функциональные стили речи. Художественный и разговорный стили. Тема 5. Научный стиль. Вторичные жанры научного стиля. Тема 6. Официально-деловой стиль. Тема 7. Публицистический стиль. Особенности ораторской речи. Тема 8. Культура речевого общения. Основы делового этикета. Тема 9. Особенности организации профессиональной коммуникации в сфере культуры.

Формируемые компетенции: ОПК-2.

Результаты освоения дисциплины:

Знать: основы современного русского языка и культуры речи, основные принципы построения монологических текстов и диалогов, характерные свойства русского языка как средства общения и передачи информации, трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка, правила использования функциональных стилей русского языка, принципы академической честности, правила оформления ссылок в научном тексте, принципы построения публичной речи, правила речевого этикета делового человека.

Уметь: использовать знания русского языка и культуры речи в профессиональной коммуникации, применять соответствующую терминологию в деловом общении, следовать принципу академической честности, вести деловую переписку, рационально использовать в речи основную аргументацию и вспомогательные средства убеждения аудитории, учитывать социальные, этнические, конфессиональные и культурные особенности собеседника для достижения цели, строить сообщение в соответствии с коммуникативными качествами речи, противостоять речевой манипуляции,

ориентироваться в правильности выбора темы, цели и формы выступления, говорить перед аудиторией свободно и убедительно.

Владеть: нормами (орфоэпическими, грамматическими, стилистическими) русского языка, навыками реферирования и аннотирования, навыками составления личной документации, культурой речи оратора, основами композиционного построения текста сообщения, риторическими приемами в деловой коммуникации, приемами речевого воздействия и тактикой речевого манипулирования, способностью к деловой коммуникации, навыками выступления перед микрофоном и телекамерой.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары.

Формы текущего контроля знаний: защита выполненных заданий.

Формы итогового контроля: зачет – 1 сем.

Б1.О.05 Управление командными стратегиями

Б1.О.06 Управление проектами в сфере культуры

Б1.О.07 Культурная идентичность и межкультурные коммуникации

Б1.О.08 Профессиональная этика

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины «Режиссура» составляет 2 зачетных единиц, 72 часа (из них: 8- ауд., 52 - СРС, 8 – ИКР, 4 – контроль). Дисциплина изучается в 3 сем. (ЗФО)

Цель изучения дисциплины: Подготовка квалифицированного специалиста – руководителя, режиссера, преподавателя сценических дисциплин к освоению художественных и педагогических компонентов в деятельности руководителя театрального коллектива как школы воспитания творческой личности, его духовных и эстетических ценностей, владеющих знаниями о принципах и нормах взаимодействия в профессиональной сфере.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины.

Психология, педагогика, введение в специальность, режиссура, актерское мастерство, история театра, театральная педагогика и организация студийного театрального процесса в объеме бакалавриата.

Краткая характеристика учебной дисциплины

1. Профессиональная этика

1.1 Этика как наука и явление духовной культуры

1.2 Понятие о профессиональной этике

1.3 Основные принципы профессиональной этики

1.4 Профессия и специальность

1.5 Профессионализм как нравственная черта личности

1.6 Виды профессиональной этики

1.7 Кодексы профессиональной этики

2. Театральная этика в профессиональной деятельности режиссера, руководителя любительского театрального коллектива

2.1 Театральная этика К.С. Станиславского

2.2 Этика артиста

2.3 Этика режиссера

2.4 Этические нормы творческого коллектива

2.5 Профессиональная этика руководителя театрального коллектива

2.6 Методика воспитательной работы в любительском театральном коллективе

3. Профессиональный этикет

3.1 Современный этикет как важная часть общечеловеческой культуры

3.2 Психология общения и этикет

3.3 Этикет в общественных местах

3.4 Деловой и служебный этикет

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8.

Результаты освоения дисциплины

Знать:

- об этике как науке и явлении духовной культуры;
- нормативные образцы личности, этических норм профессии актера, режиссера;
- иметь представление о профессиональной культуре режиссера в работе с коллективом
- быть знакомым с этическими принципами, правилами и нормами поведения в профессиональной деятельности режиссера, руководителя театрального коллектива искусства и художников сцены

Уметь:

- формировать имидж специалиста народной художественной культуры в области театрального искусства.

Владеть:

- навыками учета личностных особенностей будущего специалиста для продуктивного общения в профессиональной сфере;
- навыками современного этикета, культуры поведения в быту и в деловой сфере

Формы проведения занятий, образовательные технологии.

Лекции - академические лекции с использованием визуальных технологий; лекции-дискуссии; лекции-беседы и др.

Практическое занятие - Встречи с экспертами и специалистами театрального искусства, анализ деятельности театральных коллективов.

Самостоятельная работа студента - Подготовка доклада о методиках воспитательной работы в любительских театральных коллективах. Поиск и изучение материалов о профессиональном взаимодействии внутри театрального сообщества. Посещение спектаклей и различных мероприятий профессиональных и любительских театральных коллективов для анализа их профессионального взаимодействия.

Формы текущего контроля знаний: устные и письменные формы контроля.

Форма итогового контроля знаний: зачет на 3 семестре (ЗФО).

Б1.О.09 Организация и методика научного исследования

Б1.О.10 Организация и методика научного исследования народной художественной культуры

Б1.Б.10 Методика исследований народной художественной культуры

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра вокального искусства

Трудоемкость: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (из них 24 – ауд., 48 – СРС) Дисциплина изучается в 4 семестре.

Цель изучения дисциплины: освоение студентами методологии научного исследования, формирование научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин, согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: «Философия науки», «Методы научных исследований», «Правовое обеспечение инновационной деятельности», «Педагогика высшего профессионального образования», «История и методология науки», «Организация и методика научного исследования народной художественной культуры», «Основы педагогической инноватики».

Краткая характеристика учебной дисциплины:

Раздел I. Введение в научное исследование

Тема 1. Сущность и принципы научного исследования

Тема 2. Основные этапы развития научных исследований народной художественной культуры

Тема 3. Виды научных исследований

Тема 4. Проблематика исследований народной художественной культуры

Раздел II. Программа научного исследования

Тема 5. Сущность программы научного исследования

Тема 6. Структура программы

Тема 7. Методика разработки программы исследования

Тема 8. Организация и планирование научных исследований

Тема 9. Оформление результатов научно-исследовательской работы

Раздел III. Теоретические методы исследования

Тема 10. Понятие метода и классификация методов исследования

Тема 11. Анализ и синтез

Тема 12. Индукция и дедукция

Тема 13. Синхронный и диахронный методы

Тема 14. Моделирование и реконструкция

Раздел IV. Эмпирические методы исследования

Тема 15. Описание и сравнение

Тема 16. Группировка, типологизация и классификация

Тема 17. Наблюдение и эксперимент

Тема 18. Анализ документальных источников

Тема 19. Картографирование

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОК-3, ОПК-1, ОПК-1, ПК-2, ПК-15

Результаты освоения дисциплины:

Знать: принципы системного анализа;

- принципы и методы истолкования текстов;
- содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций изучения народной художественной культуры;
- историко-культурный контекст, обусловивший появление этих концепций;
- историко-культурную взаимосвязь названных концепций.

Уметь: научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы;

- анализировать и интерпретировать НХК;
- оценивать познавательные возможности методологических концепций изучения народной художественной культуры;
- критически использовать методы современной науки в конкретной исследовательской и социально-практической деятельности;
- применять современные теории, концепции и инструментарий различных наук в практической деятельности;
- оценивать качество исследований в контексте социокультурных условий, этических норм профессиональной деятельности;
- планировать и проектировать научные исследования;
- оформить результаты собственного научного исследования;

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины;

- техниками анализа текстов;
- познавательными подходами и методами изучения народной художественной культуры;
- основными методами научных исследований народной художественной культуры;
- навыками работы с первоисточниками по проблемам народной художественной культуры, методами анализа, аннотирования и реферирования первоисточников;
- методикой разработки программы научного исследования;

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекционные, практические занятия.

Формы текущего контроля знаний: подготовка докладов по дисциплине; защита выполненных заданий; контрольный урок.

Формы итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 4 сем.

Б1.О.11 Основы педагогической инноватики

Дисциплина закреплена за кафедрой социально-культурной деятельности, культурологии и социологии

Трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа (из них ауд. – 16 ч, самостоятельная работа – 96,5, контроль – 12,45).

Целями изучения дисциплины «Основы педагогической инноватики» являются

– формирование у обучающихся системы теоретических и практических знаний, прикладных умений в области инновационной педагогической деятельности, готовности к проектированию, реализации и оценке эффективности новшеств в общем и профессиональном образовании;

– воспитание и развитие личностных качеств обучающихся, необходимых для успешной социализации и подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: Дисциплина «Основы педагогической инноватики» входит в состав обязательной части учебного плана ООП по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (направление подготовки «Культурное наследие русского народа»). Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах.

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины (модуля): методика преподавания профессиональных дисциплин, актуальные проблемы истории и теории народной художественной культуры и их сохранение, теория история фольклористики, методика собирания и расшифровки народного песенного творчества, методика собирания и изучения фольклора, методика работы с учебным коллективом, разработка учебных и учебно-методических пособий, информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа,

производственная преддипломная практика, выполнение и защита выпускной квалификационной работы.

Краткая характеристика учебной дисциплины

Модуль I. Актуальные проблемы инноваций в образовании

Модуль II. Содержание и структура инновационной деятельности педагога

Модуль III. Принципы и условия инновационной деятельности педагога. Педагогический эксперимент как вид инновационной деятельности

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): УК-1, ОПК-2, ПК-3.

Результаты освоения дисциплины

УК-1

УК-1.1

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы методологии научного знания, формы анализа.

УК-1.2

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически анализировать социально значимые проблемы и явления.

УК-1.3

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления, навыками решения социально значимых и научных проблем

ОПК-2

ОПК-2.1.

Знать: специфику педагогической деятельности в области этнокультурного воспитания и образования.

ОПК-2.2.

Уметь: осуществлять педагогическую деятельности в области этнокультурного воспитания и образования.

ОПК-2.3.

Владеть: навыками осуществления педагогической деятельности в области этнокультурного воспитания и образования.

ПК-3.1

Знать: научно-методические основы организационно-управленческой деятельности в сфере народного художественного творчества; формы и методы педагогического руководства коллективом народного художественного творчества; способы разработки, научного обоснования и внедрения в практику инновационных методик организации и руководства народным художественным творчеством; методику собирания и изучения фольклора.

ПК-3.2

Уметь: собирать, обобщать и анализировать эмпирическую информацию об истории, современных явлениях и тенденциях развития народного творчества; выявлять и анализировать актуальные проблемы теории и истории народной художественной культуры; осуществлять организацию, педагогическое и методическое руководство фольклорным ансамблем; осуществлять поиск, фиксацию и изучение произведений народного творчества.

ПК-3.3

Владеть: методикой собирания и изучения фольклора (и в частности - народного песенного творчества); методами и технологией формирования и развития творческих способностей участников фольклорного ансамбля; способами разработки, научного обоснования и внедрения в практику инновационных методик организации и руководства народным художественным творчеством.

Формы проведения занятий, образовательные технологии лекционные, семинарские занятия.

Формы текущего контроля самостоятельная работа.

Формы промежуточного контроля контрольная работа, зачет - 1 семестр

Форма итогового контроля экзамен – 2 семестр.

Б1.О.12 Методика создания грантовых проектов

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины «Методика создания грантовых проектов» составляет 4 зачетных единиц, 144 часа (из них: 16- ауд., 76 - СРС, 16 – ИКР, 36 – контроль). Дисциплина изучается в 3, 4 семестры (ЗФО)

Цель изучения дисциплины: Подготовка студентов к созданию грантовых проектов и эффективному использованию этого ресурса в творческой деятельности.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины.

Менеджмент и маркетинг в сфере народной художественной культуры, экономика, государственная культурная политика Российской Федерации, введение в специальность, режиссура, актерское мастерство, история театра, история любительского театрального творчества, организация конкурсов и фестивалей в объеме бакалавриата.

Краткая характеристика учебной дисциплины

1. На лекциях закладываются и систематизируются основные понятия, условия, требования, которые необходимо знать при создании грантового проекта:

2. Практические занятия посвящаются овладению методикой поиска целевого гранта;

3. Внеаудиторная индивидуальная контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя взаимодействие обучающихся и преподавателя друг с другом на расстоянии посредством Интернет - технологий, электронной информационной образовательной среды института (ЭИОС) и других средств, предусматривающих интерактивное взаимодействие.

Работа с литературой, с документацией, изучение наглядного материала - анализ грантовых заявок (одобренных и неодобренных), видеозаписей защит грантовых проектов и др., индивидуальная помощь педагога, его консультации при создании грантовых проектов студентов.

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: УК-1, ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13.

Результаты освоения дисциплины

Знать:

-нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы методологии научного знания, формы анализа.

-специфику организации исследовательских и проектных работ в области теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования.

--сущность управленческой деятельности в искусстве как процесс планирования, организации,

-- основные российские и международные этнокультурные проекты и программы по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурному образованию и народному художественному творчеству в Российской Федерации;

Уметь:

-адекватно воспринимать информацию логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически анализировать социально значимые проблемы и явления.

- организовать исследовательские и проектные работы в области теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования.

- разработать программу развития коллектива в соответствии с целями и задачами для достижения определенного результата

-принимать

конструктивные решения в руководстве и осуществлении организационной деятельности учреждений культуры и образования; - анализировать и оценивать качество организационной деятельности органов управления культурой и образованием по разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ

Владеть:

-навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты мышления, навыками решения социально значимых и научных проблем

-навыками организации

исследовательских и проектных работ в области теории, истории, организации и руководства развитием народной художественной культуры, народного художественного творчества, этнокультурного воспитания и образования

- способностью принимать участие в деятельности органов управления культурой и образованием по разработке российских и международных этнокультурных проектов и программ, по государственной поддержке традиционной народной культуры, этнокультурного образования и народного художественного творчества в Российской Федерации.

Формы проведения занятий, образовательные технологии.

Лекции - Академические лекции с использованием визуальных технологий; лекции-дискуссии; лекции-беседы; просмотр видеозаписей гранатовых защит.

Практическое занятие - Семинары, деловые игры, мастер-классы от экспертов и специалистов, анализ гранатовых заявок, решение проблемных задач; открытая защита грантового проекта.

Индивидуальное занятие - Индивидуальные упражнения в разработке концепции проекта, в написании грантовой заявки, репетиции устной защиты гранта и др.

Самостоятельная работа студента - Знакомство с условиями грантовых конкурсов, изучении документации; создание авторской концепции грантового проекта, составление заявки, участие в одном из грантовых конкурсов и в реализации грантового проекта в составе оргкоманды.

Формы текущего контроля знаний: устные и письменные формы контроля.

Форма итогового контроля знаний: зачет на 3 семестре, экзамен, курсовая работа на 4 семестре (ЗФО).

Б1.О.13 Актуальные проблемы истории и теории народной художественной культуры и их сохранении

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра вокального искусства

Трудоемкость: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (из них 36– ауд.,36– СРС) Дисциплина изучается в 3 семестре.

Цель изучения дисциплины: освоение истории и современного состояния научных исследований народной художественной культуры, изучение теоретические данных в данной области.

Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин, согласно учебному плану ООП по направлению

подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины:

«Методика исследований народной художественной культуры», «Культурно-исторические и национально-культурные традиции народов мира», «Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» и т.д.

Краткая характеристика учебной дисциплины:

Раздел 1. Основные подходы к изучению народной художественной культуры

Тема 1. Народная художественная культура как предмет изучения

Тема 2. Этнология как наука

Тема 3. Фольклористика как наука

Тема 4. Культурологические исследования НХК

Тема 5. Искусствоведческие исследования НХК

Тема 6. Социологические исследования НХК

Тема 7. Теоретическое и прикладное изучение НХК

Раздел 2. Фундаментальные труды по изучению НХК

Тема 8. Труды выдающихся отечественных мыслителей в осмыслении роли НХК в истории России

Тема 9. Зарубежные исследования народной художественной культуры

Раздел 3. Деятельность научно-исследовательских учреждений и организаций по изучению НХК

Тема 10. Деятельность вузов культуры и искусств, научно-исследовательских институтов

Тема 11. Законодательная база для осуществления национально-культурной деятельности

Раздел 4. Диссертационные исследования по проблемам НХК

Тема 12. Диссертационные исследования в области НХК

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:

ПК-1, ПК-4, ПК-9

Результаты освоения дисциплины:

Знать – способы разработки и научного обоснования концепций развития народной художественной культуры и этнокультурного образования; лучшие российский и зарубежный опыт этнокультурного образования на уровне воспроизведения; инновационные формы, методы трансляции в современное культурно-образовательное пространство ценностей традиционной народной художественной культуры; знать профессиональную терминологию в области этнокультурного образования;

Уметь – использовать способы разработки и научного обоснования концепций развития народной художественной культуры и этнокультурного образования, описывать лучший российский и зарубежный опыт этнокультурного образования, описывать инновационные формы и методы трансляции в современное культурно-образовательное пространство ценностей традиционной народной художественной культуры и достижения народного художественного творчества; перечислять задачи российской государственной политики в области национально-культурных отношений, развития этнокультурного образования и межкультурных коммуникаций;

Владеть навыками и опытом обоснования использования способов разработки и научного обоснования концепций развития народной художественной культуры и этнокультурного образования; примерами постановки задач в области национально-культурных отношений; использования инновационных форм и методов трансляции в современное культурно-образовательное пространство ценностей традиционной народной художественной культуры и достижения народного художественного творчества.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекционные, практические занятия.

Формы текущего контроля знаний: подготовка докладов по дисциплине; выполнение тематических заданий.

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой 3 семестр.

Б1.О.14 Методика преподавания режиссуры

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины «Режиссура» составляет **11** зачетных единиц, **396** часов (из них: 156- ауд., 150 - СРС, 90 – контроль). Дисциплина изучается с 1 по 4 сем. (ОФО)

Цель изучения дисциплины: основной целью курса является изучение методов работы в любительском театральном коллективе, подготовка студента к деятельности преподавателя в профессиональной творческой сфере: постановке драматических спектаклей и сценических программ в любительском театре, педагогической работе в школах, театральных студиях, освоение методов преподавания режиссуры, знание особенностей работы над воспитанием актера в любительском коллективе.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (обязательные дисциплины), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины. Данный предмет основывается на классических, базовых театральных дисциплинах – введение в специальность, режиссура, актерское мастерство, история театра, режиссура пластического театра, театр малых форм, музыкальное оформление спектакля, театральная педагогика и организация студийного театрального процесса и др., существенно дополняя и развивая их.

Краткая характеристика учебной дисциплины

1. Основной путь возникновения и развития режиссёрского искусства
2. Изучению теории К.С. Станиславского и русской театральной традиции
3. Основные методы, содержание и выразительные средства режиссерского искусства
4. Методика работы режиссера с актером
5. Методика работы режиссера над спектаклем
6. Методика художественно-организационной деятельности режиссера в театральном коллективе

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-7, ПК-12, ПСК-2

Результаты освоения дисциплины

Знать:

- исторические, теоретические и прикладные знания о любительском театральном творчестве;
- систему воспитания актера школы Станиславского;
- методологию самостоятельной работы над ролью;
- методологию действенного анализа пьесы и этюдного метода репетиций;
- законы психологии творчества;
- историю развития театрального искусства и режиссуры;

Уметь:

- создавать коллектив любительского театра, театра-студии;
- выбрать, проанализировать и подготовить с театральным коллективом спектакли разных жанров;
- уметь ориентироваться как в специальной литературе по проблемам театрального искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
- уметь организовать работу в творческом коллективе по единому творческому замыслу режиссёра.

Владеть:

- приёмами режиссёрского анализа драматического произведения;
- методами и этапами создания спектакля;
- навыками организации и художественно-педагогического руководства театральной студией, любительским и профессиональным театром;
- методикой творческого анализа произведений искусства и литературы.

Формы проведения занятий, образовательные технологии.

- Лекции.
- Семинары
- Практические групповые и индивидуальные занятия.
- Просмотр видеозаписей репетиций, спектаклей, интервью с режиссерами и др.
- Дискуссии и диспуты по проблемам режиссерского искусства.
- Сообщения и доклады студентов.
- Решения режиссерских задач (на поиск режиссерского хода, оригинальных интерпретаций и др.).
- Моделирование проблемных ситуаций.
- Открытые репетиции этюдов и их анализ.
- Публичные показы и их обсуждения, дискуссии.
- Мастер-классы специалистов.
- Деловая игра, ролевая игра.
- Режиссерские тренинги.

Формы текущего контроля знаний: контрольные работы, практические задания.

Формы промежуточного контроля знаний: экзамены 1,2,3 семестры, курсовая работа 2 семестр (ОФО).

Форма итогового контроля знаний: экзамен на 4 семестре (ОФО).

Б1.О.15 Методика преподавания актерского мастерства

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины «Актерское мастерство» составляет 4 зачетных единицы, 144 часа (из них: 81 ауд., 27- СРС, 36- контроль). Дисциплина изучается на 1,2 сем. (ОФО).

Цель изучения дисциплины: освоение методов преподавания актерского мастерства, знание особенностей работы над воспитанием актера в любительском коллективе.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (обязательные дисциплины), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины.

Важную роль в освоении курса играют теоретические и практические знания, приобретаемые студентами в циклах общегуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин таких как «Введение в специальность», «Режиссура», «Театр малых форм», «Сценическое движение», «Режиссура пластического театра», «История театра», «История кино», «Этика и Этикет», «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса» и др.), помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов.

Краткая характеристика учебной дисциплины

1. Основной методический путь развития психофизических качеств и свойств личности
 - 1.1 Принципы психофизического актерского тренинга.
 - 1.2 Отработка элементов психотехники в учебных этюдах
2. Методические подходы к построению и проведению актерского тренинга
 - 2.1 Основные приемы и формы психофизического актерского тренинга

2.2 Виды актерского тренинга

3. Освоение сценического действия

3.1 Логика построения учебного процесса – в практическом постижении законов сценического действия

3.2 Этапы освоения сценического действия

3.3 Освоение действия в условиях замысла

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:

ПК-7, ПК-12, ПСК 2

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины):

Знать:

- основные принципы, методы и приемы воспитания специальных навыков;
- особенности игровых приемов в преподавании актерского мастерства;
- методы диагностики творческих способностей
- программы по преподаванию актерского мастерства известных педагогов

Уметь:

- организовать учебно-образовательный процесс по дисциплине в любительском коллективе;
- составлять различные виды тренингов на развитие специальных навыков,
- проводить занятия по специальным дисциплинам в театральных коллективах;

Владеть:

- методами преподавания актерского мастерства,
- навыками работы в любительском коллективе,
- методами организации и руководства любительских театральных коллективов и студий;
- свободно владеть внутренней и внешней актёрской техникой, включающей культуру сценической речи, пластическую выразительность тела, быть готовым технически и пластически к выполнению задач, поставленных режиссером;
- основными законами построения актерского тренинга.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары, практические групповые и индивидуальные занятия.

Формы текущего контроля знаний: творческие показы.

Формы промежуточного контроля знаний: зачет 1 сем.

Форма итогового контроля знаний: экзамен 2 семестр.

Б1.О.16 Методика преподавания сценической речи

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания сценической речи» составляет **6** зачетных единиц, **216** часов (на очной форме обучения: 117- ауд., 72 - СРС, 27- контроль). Дисциплина изучается на 1,2,3 сем. (ОФО).

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических основ предмета; совершенствование собственного речевого аппарата для возможности демонстрации студентам технических приемов по всем разделам предмета (приобретение навыков профессионального дыхания, разработка звучного, гибкого голоса и умелое владение им, приобретение безупречной, ненавязчивой дикции; овладение образцовым произношением, согласно современным нормам русского языка, освоение основ словесного действия, развитие речевого слуха); овладение методикой преподавания курса «Сценической речи», предусмотренного учебной программой для студентов режиссерского курса Тюменского государственного института культуры.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (обязательные дисциплины), согласно учебному

плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины. Данная специализация основывается на классических, базовых театральных дисциплинах – русский язык и культура речи, актерское мастерство, режиссура, история театра и др., существенно дополняя и развивая их.

Краткая характеристика учебной дисциплины

1. Изучение и анализ учебно-методической литературы

2. Нормы литературного произношения

- Орфоэпические законы и правила устной речи.
- Методика исправления диалектных речевых недостатков.
- Характерность речи как выразительное средство для создания образа на сцене.
- Культура речи.

3. Типы дыхания и мышцы, участвующие в процессе дыхания

- Укрепление мышц дыхательно-голосовой опоры.
- Сходства и различия дыхания в жизни и на сцене.
- Носовое дыхание.
- Понятия «вдох», «добор», «фиксированный выдох», «длинный выдох».
- Методические рекомендации по постановке дыхания.

4. Постановка звуков

- Гласные звуки.
- Согласные звуки.
- Основы логопедии.
- Методика исправления дикционных недостатков.

5. Голосоведение

- Гигиена голоса.
- Опора звука как основа звучания.
- Резонаторы. Закрытый звук.
- Вывод звука. Посыл звука. Сильный и слабый звук.
- Развитие диапазона. Три регистра звучания.
- Индивидуальное и групповое звучание.
- Методические рекомендации по постановке голоса.

6. Логико-интонационная структура текста

- Законы и правила логики речи.
- Понятия «логика речи», «значение и смысл», «действенность слова».
- Из истории стихосложения.
- Основы стихосложения.
- Методические рекомендации по работе с прозаическим и стихотворным текстом.

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины ПК-7, ПК-12, ПСК-2

Результаты освоения дисциплины

Знать:

- основные принципы организации учебного процесса,
- связь теоретических основ предмета с их практической реализацией,
- критерии оценки и отбора материала в соответствии с личностными особенностями студента,

Уметь:

- слышать речевые произносительные ошибки студентов,
- осуществлять работу над речью в спектакле,

- осуществлять постановку чтецких номеров в разных жанрах,
- использовать разнообразие теоретических и практических разработок для накопления самостоятельного педагогического опыта

Владеть:

- методикой обучения студентов технике сценической речи в театральном вузе,
- разнообразными методиками работы с актерами-любителями.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары, практические групповые и индивидуальные занятия.

Формы текущего контроля знаний: контрольные работы, практические задания.

Формы промежуточного контроля знаний: 2 семестр экзамен, защита курсовой работы.

Форма итогового контроля знаний: экзамен 3 семестр.

Б1.В ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Б1.В.01 Менеджмент и маркетинг театрального искусства

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра социально-культурной деятельности, культурологии и социологии.

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа (из них: 30 – ауд., 78 – СРС). Дисциплина изучается на 3,4 сем.

Цель изучения дисциплины формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков, необходимых для эффективного управления деятельностью коллективом в сфере народной художественной культуры, развитие способности и готовности адекватно и эффективно использовать их для достижения целей развития организации, а также умений использования маркетинговых подходов, методов и инструментов.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (обязательные дисциплины), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины

Курсу предшествуют такие дисциплины как «Актуальные проблемы теории и истории народной художественной культуры», «Актуальные проблемы этнокультурного образования», «Массовые формы народной художественной культуры».

Краткая характеристика учебной дисциплины

Раздел I. Теоретико-методологические основы менеджмента

- 1.1. Менеджмент как система управления и вид деятельности
- 1.2. Планирование как функция менеджмента
- 1.3. Организация взаимодействия в системе менеджмента
- 1.4. Координация и контроль в системе менеджмента

Раздел II. Основы руководства коллективами

- 2.1. Руководство как функция управления
- 2.2. Мотивация персонала коллектива

Раздел III. Основное содержание маркетинга

- 3.1. Маркетинг как система
- 3.2. Система маркетинговых исследований
- 3.3. Разработка комплекса маркетинга
- 3.4. Планирование и реализация маркетинговых проектов и программ.

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-11, ПК-12, ПК-15, ОПК-3, ОПК-6.

Результаты освоения дисциплины:

Знать: основные виды планирования и особенности административно-организационной деятельности руководителя; основные технологии принятия организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; основные функции руководителя учреждения культуры и их особенности; основные методы разработки организационно-управленческих и маркетинговых проектов;

Уметь: осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми коллективами; находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; планировать и организовывать деятельность учреждений, занимающихся развитием народной художественной культуры и творчества; выполнять основные функции художественного руководителя этнокультурного центра, клубного учреждения или других учреждений культуры; создавать программы маркетинговых коммуникаций с целью пропаганды культурного наследия народов России и продвижения достижений народного художественного творчества;

Владеть: навыками принятия организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; навыками исполнения функций художественного руководителя коллектива; навыками стратегического и тактического управления малыми коллективами; планирования и организации деятельности учреждений, занимающихся развитием народной художественной культуры и народного художественного творчества; навыками создания маркетинговых коммуникаций для повышения эффективности деятельности этнокультурных центров, музеев, учреждений культуры; взаимодействовать с издательствами, образовательными и общественными организациями и движениями по пропаганде культурного наследия народов России.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары.

Формы текущего контроля знаний: тестирование, защита выполненных заданий (маркетинговый проект и др.)

Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой 4 сем.

Б1.В.02 Педагогические основы театрального искусства

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час (из них: 36 – ауд., 36 – СРС). Дисциплина изучается на 1 сем.

Цель изучения дисциплины: обеспечить студентов теоретическими, методическими и практическими основами театральной педагогической деятельности в сфере театрального искусства, формирование углубленных профессиональных знаний о специфике и содержании театральной педагогики.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (обязательные дисциплины), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины. Данная специализация основывается на классических, базовых театральных дисциплинах – педагогика, актерское мастерство, режиссура, история театра и методика руководства коллективом, театральная педагогика и организация студийного театрального процесса др., существенно дополняя и развивая их.

Краткая характеристика учебной дисциплины

Раздел I. Историческое развитие театральной педагогики

Тема 1. История театральной педагогики

Тема 2. Основные категории театральной педагогики

Раздел II. Театральная педагогика как форма педагогической технологии

Тема 1. Основные законы и принципы театральной педагогики.

Тема 2. Процесс воспитания и обучения актера

Тема 3. Театральная студия как школа воспитания личности

Раздел III. Художественно-педагогическая деятельность руководителя театральной студии

Тема 1. Единство художественных и педагогических компонентов в деятельности руководителя театральной студии

Тема 2. Виды и формы деятельности в студийном театральном коллективе

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-6, ПК-7

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины):

Знать:

- сущность, специфику, историю театральной педагогики и любительского студийного театрального творчества;
- принципы, методы и технологии воспитания личности средствами театра и развития артистических способностей;
- общие свойства и закономерности педагогического процесса;
- разнообразие видов и форм любительского театрального творчества;
- организационно-педагогические принципы и методы деятельности руководителя театральной студии в процессе ее развития.

Уметь:

- соединять художественные и педагогические компоненты в процессе творческой деятельности;
- квалифицированно проектировать, организовывать и осуществлять художественно-педагогический процесс в творческой студии;
- ориентироваться в современной театральной студийной жизни, особенностях организации любительского театра;
- свободно ориентироваться в театрально-методической литературе;
- систематизировать и анализировать необходимую информацию в области театральной педагогики

Владеть:

- индивидуальными методами театральной педагогики;
- основными понятиями и терминами театральной педагогики;
- методологическими и теоретическими основами развития творческой личности средствами театральной педагогики.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары, практические групповые и индивидуальные занятия.

Формы текущего контроля знаний: устные формы контроля, творческие показы, защита курсовой работы.

Форма итогового контроля знаний: зачет на 1 сем.

Б1.В.03 Методика постановки голоса в детском любительском театральном коллективе

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры.

Трудоемкость: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (из них 75 – ауд, 51 – СРС, 18 – контроль). Дисциплина изучается на 3,4 сем.

Цель изучения дисциплины: освоение теоретических и практических основ предмета; Знание особенностей работы над постановкой речи в детском коллективе.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (обязательные дисциплины), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины. Данная специализация основывается на классических, базовых театральных дисциплинах – русский язык и культура речи, актерское мастерство, режиссура, и др., существенно дополняя и развивая их.

Краткая характеристика учебной дисциплины

1. Изучение и анализ учебно-методической литературы
2. Нормы литературного произношения
 - Орфоэпические законы и правила устной речи.
 - Культура речи.
3. Методика исправления речевых недостатков.
 - Основы логопедии.
4. Дикция
 - Постановка согласных звуков
 - Постановка гласных звуков
5. Методические рекомендации по постановке дыхания.
 - Тренировка мышц дыхательного аппарата
 - Освоение полного смешанно-диафрагматического дыхания
6. Логико-интонационная структура текста
 - Законы и правила логики речи.
 - Понятия «логика речи», «значение и смысл», «действенность слова».

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-7, ПК-12, ПСК-2

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины):

Знать:

- краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата
- строение и деятельность центрального аппарата речевой системы
- строение и деятельность периферического аппарата речевой системы
- особенности работы над голосом в мутационном периоде

Уметь:

- слышать речевые произносительные ошибки,
- осуществлять постановку чтецких номеров в разных жанрах,
- использовать разнообразие теоретических и практических разработок для накопления самостоятельного педагогического опыта

Владеть:

- методикой обучения детей технике сценической речи в детском любительском театральном коллективе,
- методикой исправления речевых недостатков
- методикой постановки дыхания
- методикой преподавания основ словесного действия

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары, практические групповые и индивидуальные занятия.

Формы текущего контроля знаний: контрольные работы, практические задания.

Форма итогового контроля знаний: экзамен, курсовая работа 4 семестр.

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины «Методика работы с детским театральным коллективом» составляет 4 зачетных единицы, 144 часов (из них: 21- ауд., 16 – ИКР, 71 - СРС, 36 - контроль). Дисциплина изучается на 3,4 сем. (ОФО)

Цель изучения дисциплины: Подготовить квалифицированного специалиста – руководителя любительского театра к работе, способного решать художественно-педагогические задачи в профессиональной деятельности; нацелить студента на художественно-педагогическое творчество, эстетического, нравственного, трудового воспитания членов своего коллектива.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины.

Введение в специальность, режиссура, театр малых форм, Сценическое движение, режиссура пластического театра, «история театра, история кино, профессиональная этика, музыкальное оформление спектакля, «Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса» и др., помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов в объеме бакалавриата.

Краткая характеристика учебной дисциплины

1. Введение
2. Специфика любительского театрального творчества.
3. Специфика работы с детским театральным коллективом
4. Единство художественных и педагогических компонентов в творчестве руководителя детского любительского театрального коллектива.
5. Профессионально-педагогическая деятельность режиссеров-педагогов, руководителей детских театральных коллективов.
6. Структура деятельности руководителя детского театрального коллектива
7. Методика организационной подготовки руководителя детской театральной студии
8. Методика и этапы создания детского театрального коллектива
9. Методика и этапы постановка спектакля в детском театральном коллективе
10. Игровые методы обучения
11. Методика организации досуга
12. Методика формирования репертуара детского театрального коллектива
13. Тенденции и проблемы развития современного детского театрального творчества

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-13.

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины):

Знать:

- историю и этапы развития детского современного любительского театрального творчества;
- сущность и специфику детского любительского студийного театрального творчества, функции руководителя театрального коллектива на всех этапах его развития;
- принципы формирования репертуара детского театрального коллектива;
- структуру профессионально-педагогической деятельности режиссера-педагога, руководителя детского театрального коллектива.

Уметь:

- творчески решать исследовательские, проективные, исполнительские и организационные задачи, которые могут возникнуть в практике руководителя детского творческого коллектива;

- определять традиции и грамотно вводить их в жизнь детского коллектива;
- профессионально выстраивать репертуарную политику детского театрального коллектива.

Владеть:

- видами и формами тренинговой работы в детском театральном коллективе;
 - методикой проектирования и проведения тренинга в детском театральном коллективе;
 - методами и технологией формирования и развития творческих способностей участников детской театральной студии средствами сценического искусства;
 - особенностью форм, методов и технологий работы режиссера с актером-ребенком;
 - спецификой творческо-производственных отношений в детском театре;
- профессионально-педагогической системой направленной на творческое развитие личности ребенка.

Формы проведения занятий, образовательные технологии:

Лекция - Академические лекции с использованием визуальных технологий; лекции-дискуссии; лекции-беседы и др.

Лабораторное занятие - Анализ, апробация классических и поиск новых форм в работе с детским театральным коллективом

Практическое занятие - Встречи с экспертами и специалистами театрального искусства, просмотр видео материалов и их анализ. Деловая игра, ролевая игра. Проведение тренинговых занятий в детском театральном коллективе.

Самостоятельная работа студента - Подготовка доклада о истории становления отечественного детского любительского театра. Поиск и изучение материалов о тенденциях и проблемах развития современного детского театрального творчества. Посещение спектаклей и открытых занятий детских театральных коллективов для анализа их творчества.

Формы текущего контроля знаний: контрольные работы, практические задания.

Формы промежуточного контроля знаний: зачет – 2 семестр.

Форма итогового контроля знаний: экзамен, курсовая работа – 3 семестр.

Б1.В.05 Педагогическое мастерство руководителя любительского театрального коллектива

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры.

Трудоемкость: общая трудоемкость дисциплины составляет **5** зачетные единицы, **180** часа (из них 90 – ауд, 81– СРС, 9 – контроль). Дисциплина изучается на 2,3 сем.

Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста – руководителя, режиссера, преподавателя сценических дисциплин к освоению художественных и педагогических компонентов в деятельности руководителя любительского театрального коллектива как школы воспитания творческой личности, его духовных и эстетических ценностей.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (обязательные дисциплины), согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины.

Важную роль в освоении курса играют теоретические и практические знания, приобретаемые студентами в циклах общепрофессиональных специальных дисциплин: «Введение в специальность», «Режиссура», «Профессиональная этика», «Методика руководства коллективом», «Педагогические основы театрального искусства» помогающие выработать нравственные, эстетические и художественные позиции будущих специалистов.

Краткая характеристика учебной дисциплины

Раздел I. Специфика театральной педагогики и история ее становления

Тема 1. Основные категории театральной педагогики

Тема 2. История и традиции театральной педагогики

Тема 3. Процесс воспитания и обучения актера

Раздел II. Художественно-педагогическая деятельность руководителя театральной студии

Тема 4. Театральная студия как школа воспитания личности

Тема 5. Единство художественных и педагогических компонентов в творчестве руководителя театральной студии

Тема 6. Виды и формы деятельности в студийном театральном коллективе

Тема 7. Работа над спектаклем в любительском театральном коллективе

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-7

Результаты освоения дисциплины (знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины):

Знать:

- сущность, специфику, историю театральной педагогики и любительского студийного театрального творчества;
- принципы, методы и технологии воспитания личности средствами театра и развития артистических способностей;
- общие свойства и закономерности педагогического процесса;
- разнообразие видов и форм любительского театрального творчества;
- условия, цели, содержание и структура деятельности руководителя театральной студии;
- организационно-педагогические принципы и методы деятельности руководителя театральной студии в процессе ее развития.

Уметь:

- соединять художественные и педагогические компоненты в процессе творческой деятельности;
- квалифицированно проектировать, организовывать и осуществлять художественно-педагогический процесс в творческой студии.

Владеть:

- особенностями организации студийной работы и способствовать развитию исследовательских, проектировочных, исполнительских, организационных качеств и умений участника коллектива;
- основными понятиями и терминами театральной педагогики;
- методологическими и теоретическими основами развития творческой личности средствами театра;
- методическими приемами организации новой театральной студии;
- методикой организации самоуправления в театральном коллективе;
- спецификой творческо-производственных отношений в любительском театре.

Формы проведения занятий, образовательные технологии:

- Лекции.
- Семинары.
- Практические занятия.
- Моделирование проблемных ситуаций.
- Деловая игра, ролевая игра.

Формы текущего контроля знаний: устные формы контроля.

Форма итогового контроля знаний: экзамен на 3 семестре

Б1.В.06 Разработка учебных и учебно-методических пособий

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры.

Трудоемкость –72 часа, 2 зачетных единицы (из них: 45 – ауд., 27 – СРС). Дисциплина изучается на 1 сем.

Цель изучения дисциплины: формирование навыков организации учебной и учебно-методической работы, порядка ведения учебной документации.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин, согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины: базовые театральные дисциплины – введение в специальность, актерское мастерство, история театра, режиссура пластического театра, театр малых форм, музыкальное оформление спектакля, театральная педагогика и организация студийного театрального процесса и информационные коммуникационные технологии в образовательной деятельности,

Краткая характеристика учебной дисциплины

Тема 1. Средства нормативного обеспечения учебного процесса

1.1. Методологические документы: Федеральный государственный образовательный стандарт; локальные акты, нормативные требования.

1.2. Учебно-программная и планирующая документация: рабочий учебный план; рабочая программа учебной дисциплины (модуля); программы учебной и производственной практики; программы научно-исследовательской работы.

Тема 2. Средства учебно-методического обеспечения учебного процесса

2.1. Основное (обучающее) учебное издание: учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций;

2.2. Учебно-методические издания: методические указания; методические рекомендации; учебно-методическое пособие;

2.3. Вспомогательные учебные материалы: практикум, сборник задач и упражнений; хрестоматия; аудио и видеоматериалы и т.п.

Тема 3. Средства обучения

3.1. Средства обучения для преподавателя: методические рекомендации по планированию учебного и воспитательного процесса, разработка средств обучения и контроля;

3.2. Средства обучения для студентов: указания по выполнению практических, контрольных, курсовых, работа, рефератов, материалы для участия в ролевых играх;

3.3. Организация образовательного процесса на основе эффективного использования современных образовательных технологий: проблемное обучение, обучение в сотрудничестве, технология «дебаты», технология развития критического мышления, технология использования игровых методов, информационно-коммуникативные технологии.

Тема 4. Средства контроля

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации: тесты, контрольные (экзаменационные) вопросы и билеты; контрольные задачи (задания) для проведения контрольных работ и зачетов, карточки-задания для индивидуального опроса, перечни письменных экзаменационных, курсовых и дипломных работ, перечень индивидуальных творческих заданий.

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:

ПК-8, ПК-12, ОПК-3

Результаты освоения дисциплины:

Знать теоретические основы методологических документов, основы планирования учебного процесса, современные технологии обучения, средства контроля знаний.

Уметь грамотно применять полученные знания в практической, учебно-методической деятельности преподавателя в СУЗе и ВУЗе; использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; использовать современные методы диагностики и

контроля знаний обучающихся; разрабатывать методические пособия и материалы по дисциплинам;

Владеть навыками разработки технологий обучения, навыками использования современных достижений в учебном процессе, навыками использования результатов методической деятельности в учебном процессе.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекционные, практические занятия, реферативная работа, письменные работы.

Формы текущего контроля знаний – практическая работа (программа по дисциплине, рекомендации, разработки и т.д.).

Формы итогового контроля знаний – зачет 1 сем.

Б1.В.07 Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности

Дисциплина закреплена за кафедрой индустрии туризма.

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них: 18 – ауд., 54 – СРС). Дисциплина изучается на 1 сем.

Цель изучения дисциплины. Целью дисциплины является развитие системы знаний, умений и навыков в области использования информационных и коммуникационных технологий в обучении и образовании, составляющие основу формирования компетентности магистра по применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе.

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина входит в состав базовой части дисциплин, согласно учебному плану ООП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины:

«Информационные технологии» в объеме бакалавриата. Дисциплину сопровождают курсы «Философские проблемы науки», «Язык профессиональных коммуникации»

Краткая характеристика учебной дисциплины:

Формируемые компетенции: ОПК-5, ПК-10

Результаты освоения дисциплины:

Знать: назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров); назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (электронных таблиц); назначение и области применения графических редакторов; основные технологии обработки мультимедийной информации; особенности, преимущества и недостатки форматов графических файлов; виды эффектов векторных объектов; возможности обработки векторного текста.

Уметь: вводить текст документах Microsoft Word (или аналогичный); выделять фрагмент текста; копировать, перемещать выделенный фрагмент текста; выполнять проверку правописания, поиск, замена по образцу; основные операции форматирования текстового документа: выбор стиля шрифтов, гарнитуры шрифтов, кегля, выравнивание символов, абзацев, создание списков; вставлять графические объекты, использовать свойства объектов, устанавливать формат объектов; вставлять колонтитулы, сноски, колонки, буквицу, оглавление, гиперссылки; представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.); обрабатывать графическую и мультимедийную информацию средствами MS Office, растровой графики Adobe Photoshop, векторной графики Corel Draw.

Владеть: технологией создания научно-технической документации различной сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word; технологией решения типовых

информационных и вычислительных задач с помощью табличного процессора Microsoft Excel; навыками обработки графической и мультимедийной информации средствами MS Office; навыками обработки графической информации с помощью Adobe Photoshop, Corel Draw.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары.

Формы текущего контроля знаний: тестирование, коллоквиум, защита выполненных заданий, презентации, опрос и др.

Форма итогового контроля знаний: зачёт – 1 семестр.

Б1.В.08 Теория и практика современной режиссуры любительского театра

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры.

Трудоемкость. Общая трудоемкость дисциплины составляет **9** зачетных единиц, **324** часа (очная форма обучения: 132- ауд., 165 - СРС, контроль – 27 ч.); Дисциплина изучается на 1,2,3,4 сем.

Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста – руководителя, режиссера любительского театрального коллектива, преподавателя сценических дисциплин к освоению знаний и навыков работы с актером любительского театрального коллектива на высоком художественном уровне.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору), согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины.

Важную роль в освоении курса играют теоретические и практические знания, приобретаемые студентами в циклах общепрофессиональных специальных дисциплин: «Введение в специальность», «Режиссура», «Профессиональная этика», «Методика руководства коллективом», «Педагогические основы театрального искусства», «Педагогическое мастерство руководителя любительского театрального коллектива», «Методика преподавания актерского мастерства» «Методика преподавания сценической речи» и т.д..

Краткая характеристика учебной дисциплины

I.Раздел

1. Любительский театр как культурное явление
- 2.История возникновения и развития любительского театра в России
- 3.Основные тенденции и перспективы развития любительского театра в современных условиях

II.Раздел

- 1.Основные методы, содержание и выразительные средства режиссуры в любительском театре
2. Единство художественных и педагогических компонентов в творчестве режиссера, руководителя театрального коллектива

III.Раздел

1. Роль и значение режиссёрского лидерства в современном театре
- 2.Основные принципы современной режиссуры
- 3.Новаторство и мода в режиссерском искусстве, театральный постмодернизм

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-5, ПК-7

Результаты освоения дисциплины:

.Знать:

- история возникновения и развития любительского театра в России;

- основные тенденции и перспективы развития любительского театра в современных условиях;
- роль и значение режиссёра творческом процессе, сложность понятия режиссёрского лидерства в современном театре;
- основные принципы современной режиссуры;
- основные тенденции развития режиссуры любительского театра;
- основные методы, содержание и выразительные средства режиссуры в любительском театре.

Уметь:

- использовать современные выразительные средства режиссуры в любительском театре;
- анализировать творческую работу коллектива на каждом этапе творческого процесса
- соединять художественные и педагогические компоненты в процессе творческой деятельности;
- квалифицированно проектировать, организовывать и осуществлять художественно-педагогический процесс в творческой студии.

Владеть:

- способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию общественнополитической жизни;
- приёмами интеграции посредством творчества и общественной деятельности в жизнь современного общества.

Формы текущего контроля знаний: показ.

Формы промежуточного контроля знаний: 2 сем. экзамен, 3 сем. Зачет.

Б1.В.ДВ.01 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ Б1.В.ДВ.3

Б1.В.ДВ.01.01 Специфические особенности работы режиссера с актером любительского театра

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры.

Трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (36 – ауд., 36– СРС) Дисциплина изучается на 3 сем.

Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста – руководителя, режиссера любительского театрального коллектива, преподавателя сценических дисциплин к освоению знаний и навыков работы с актером любительского театрального коллектива на высоком художественном уровне.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору), согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины.

Важную роль в освоении курса играют теоретические и практические знания, приобретаемые студентами в циклах общепрофессиональных специальных дисциплин: «Введение в специальность», «Режиссура», «Профессиональная этика», «Методика руководства коллективом», «Педагогические основы театрального искусства», «Педагогическое мастерство руководителя любительского театрального коллектива», «Методика преподавания актерского мастерства».

Краткая характеристика учебной дисциплины

I. Специфические особенности работы режиссера с актером любительского театра

1. Театральная студия как школа воспитания личности
2. Единство художественных и педагогических компонентов в творчестве руководителя театральной студии
3. Виды и формы деятельности в студийном театральном коллективе
4. Работа над спектаклем в любительском театральном коллективе

II. Методы и этапы постановочной работы

1. Основы психотехники артиста драматического театра
 - 1.1 Развитие актёрского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра
 - 1.2 Отработка элементов психотехники в этюдах
 - 1.3 Сценическое действие
2. Технология актерского мастерства
 - 2.1 Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение
 - 2.2 Характер и характерность
 - 2.3 Жанровые и стилистические особенности сценического существования
 - 2.4 Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках
3. Работа над ролью
 - 3.1 Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля
 - 3.2 Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля

III. Методы и этапы постановочной работы режиссера любительского театра

1. Психолого-педагогическая составляющая репетиционного процесса
2. Сущность спектакля как выражения приобретенного творческого опыта и гражданской позиции коллектива
3. Особенности работы с актером-любителем.

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-12, ПСК-1

Результаты освоения дисциплины:

Знать:

- методы и этапы постановочной работы режиссера;
- методы и этапы постановочной работы режиссера любительского театра;
- психолого-педагогическую составляющую репетиционного процесса;
- сущность спектакля как выражения приобретенного творческого опыта и гражданской позиции коллектива;
- специфические особенности работы режиссера с актером любительского театра;
- методики работы режиссера с актером над ролью;
- особенности работы с актером-любителем;
- методы работы актера над ролью.

Уметь:

- анализировать творческую работу коллектива на каждом этапе творческого процесса;
- организовать учебную работу театральной студии по овладению основами актерского мастерства и сопутствующих дисциплин (сценической речью, пластикой, сценическим движением и т.п.);
- организовать работу вокруг пьесы, изучение предлагаемых обстоятельств пьесы;
- анализировать пьесу и переводить этот анализ в практический план работы с актером любительского театра.

Владеть:

- основными методами работы с актером-любителем;
- основными навыками постановки пьесы в любительском театральном коллективе.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары.

Формы текущего контроля знаний: показ.

Формы итогового контроля: зачет – 3 сем.

Б1.В.ДВ.01.02 Специфика работы режиссера с актером

Кафедра, за которой закреплена дисциплина: Кафедра режиссуры.

Трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа (36 – ауд., 36– СРС) Дисциплина изучается на 3 сем.

Цель изучения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста – руководителя, режиссера театра к освоению знаний и навыков работы с актером театрального коллектива на высоком художественном уровне.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин (дисциплины по выбору), согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром».

Наименование дисциплин, необходимых для освоения данной дисциплины.

Важную роль в освоении курса играют теоретические и практические знания, приобретаемые студентами в циклах общепрофессиональных специальных дисциплин: «Введение в специальность», «Режиссура», «Профессиональная этика», «Методика руководства коллективом», «Актерское мастерство», «Методика преподавания актерского мастерства».

Краткая характеристика учебной дисциплины

I. Основные компоненты и выразительные средства режиссерского искусства

Значение театральной этики в учении К.С. Станиславского.

Сценическое внимание как элемент актерской психотехники.

Физическое действие и физическое самочувствие как элементы актерской психотехники.

Роль предлагаемых обстоятельств в работе над образом роли (партии) и спектакля.

Роль внешней и внутренней характеристики при работе актера над образом.

Внутренний монолог и зоны молчания как элементы актерской технологии.

Сценическое общение как борьба и взаимодействие персонажей.

Сверхзадача и сквозное действие спектакля.

Мизансцена как пластическое выражение действия и взаимодействия актеров.

Выразительное средство создания образа, события

II. Методы и этапы постановочной работы с актером

1. Основы психотехники артиста драматического театра

1.1 Развитие актёрского аппарата. Особенности внутренней и внешней техники актёра драматического театра

1.2 Отработка элементов психотехники в этюдах

1.3 Сценическое действие

2. Технология актерского мастерства

2.1 Парные этюды и отрывки. Взаимодействие с партнером. Общение

2.2 Характер и характерность

2.3 Жанровые и стилистические особенности сценического существования

2.4 Творческое взаимодействие с режиссером на пути создания роли в отрывках

3. Работа над ролью

3.1 Творческое взаимодействие с режиссером в процессе создания целостного спектакля

3.2 Движение по пути создания роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: ПК-12, ПСК-1

Результаты освоения дисциплины:

Знать:

- методы и этапы постановочной работы режиссера;

роль и значение режиссёра и актера в творческом процессе;

основные этапы и принципы создания спектакля (этапы репетиционного процесса над ролью, основные положения сценической психотехники системы Станиславского);
- специфические особенности работы режиссера с актером;
- методики работы режиссера с актером над ролью.

Уметь:

свободно пользоваться театральной терминологией с целью доведения художественной информации до участников творческого процесса;

создавать в учебном и театральном коллективе атмосферу доверия и творческого сотрудничества;

работать и взаимодействовать с актерами в различных ситуациях;

научить актера пользоваться элементами актерского мастерства и пластической выразительности в процессе создания сценического образа;

анализировать творческую работу коллектива на каждом этапе творческого процесса;

- организовать работу вокруг пьесы, изучение предлагаемых обстоятельств пьесы.

Владеть:

- основными методами работы с актером;

- основными навыками постановки пьесы в театральном коллективе.

Формы проведения занятий, образовательные технологии: лекции, семинары, практические групповые и индивидуальные занятия.

Формы текущего контроля знаний: устные формы контроля.

Формы итогового контроля: зачет – 3 сем.

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ

ФТД.01 Деловой этикет

ФТД.02 Массовые формы народной художественной культуры