

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово -

«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Отдел дополнительного образования и профориентационной работы

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**«ОСНОВЫ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ»**

Авторы-составители:

Ладутько В. А., педагог дополнительного образования студии театра и театральных технологий Школы креативных индустрий филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Шокина В. Е., педагог дополнительного образования студии театра и театральных технологий Школы креативных индустрий филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Никулина К. С., руководитель образовательных программ Школы креативных индустрий филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Ненилин С. Н., заместитель директора Школы креативных индустрий филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства», почетный работник просвещения Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНА на заседании кафедры продюсерства и общенаучных дисциплин филиала РГИСИ в Кемерово, протокол №8 от 24.04.2025 г.

I. Организационно-методический раздел

1. Цель программы: совершенствование и (или) получение новых профессиональных компетенций педагогическими работниками сферы образования и культуры через овладение знаниями и умениями в области методологии организации театральной деятельности в детско-юношеском коллективе в контексте развития сферы креативных индустрий.

Задачи программы:

1) Помочь слушателям овладеть базовыми и новейшими методиками и технологиями театральной деятельности в детско-юношеском коллективе.

2) Сформировать у слушателей навыки по организации проектной деятельности с обучающимися в процессе театральной деятельности.

3) Усовершенствовать методологию воспитания личности обучающихся через повышение квалификации педагогических работников сферы образования и культуры в области театральной педагогики.

4) Способствовать общекультурному и эстетическому развитию обучающихся образовательных организаций сферы образования и культуры посредством обучения педагогических работников современным образовательным театральным технологиям.

5) Обеспечить развитие профессиональных компетенций педагогических работников сферы образования и культуры в контексте стратегических направлений развития сферы креативных индустрий.

2. Место курса в сфере профессиональной деятельности слушателя

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» определяет значимыми индустрии, основанные на произведениях литературы и искусства (литературные произведения, драматические и музыкально-драматические произведения, хореографические произведения, музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, произведения изобразительного искусства, фотографические произведения и другие произведения), результатах исполнительской деятельности (включая исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки режиссеров-постановщиков спектаклей, в том числе театральные, цирковые, кукольные, эстрадные и иные театральные представления). Внедрение театрального искусства в учебно-воспитательную практику отражает насущную потребность модернизации как системы образования, так и сферы креативных индустрий, смещаясь от отдельных театральных мероприятий к интеграции театра в образовательный и культурный процессы. Театральное творчество - одно из ведущих направлений деятельности «Школ креативных индустрий», функционирующих в образовательных учреждениях сферы культуры и образования.

Программа повышения квалификации направлена на освоение слушателями базовых и новейших методик и технологий театральной деятельности в детско-юношеском коллективе в условиях развития сферы креативных индустрий. На занятиях и интенсивах используются новейшие методики, опирающиеся на последние достижения науки и практики. Освоение образовательных модулей программы позволит создать у слушателей прочный и современный фундамент для дальнейшего обучения, профессионального развития, реализации самостоятельных творческих театральных постановок и проектов в сфере креативных индустрий. Программа повышения квалификации реализуется в соответствии с частью 3 ст. 76 ФЗ «Об образовании в РФ» и адресована педагогическим работникам образовательных организаций сферы образования и культуры, имеющим среднее профессиональное или высшее образование.

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

3. Обязательные профессиональные компетенции слушателей и индикаторы их достижения

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия реализации действий по разрешению проблемной ситуации
Разработка и реализация проектов	УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1 Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта. УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи проекта за установленное время УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает обсуждение хода и результатов проекта
Командная работа и лидерство	УК-3. Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Знает особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде; особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет взаимодействие, учитывать их в своей деятельности; основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях

Коммуникация	УК-4. Способен применять Современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в поиске необходимой информации в процессе решения различных коммуникативных задач государственном и иностранном (-ых) языках
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе и здоровьесбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
		УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

Общепрофессиональные компетенции слушателей и индикаторы их достижения

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции
Театральное искусство	ОПК-1. Способен применять теоретические и практические знания в профессиональной деятельности, воплощать творческие театральные идеи и замыслы, театральные постановки с учетом направлений развития сферы креативных индустрий	ОПК-1.1. Понимает специфику театрального искусства, разбирается в основных жанрах, различных видах театрального творчества контексте направлений развития сферы креативных индустрий ОПК-1.2. Анализирует и разрабатывает театральные постановки в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями современного театрального искусства.

Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области театра и театральных технологий	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания театральной постановки/ литературного произведения/ творческого проекта/эскиза к театральной постановке ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостной театральной постановки/ литературного произведения/ творческого проекта/эскиза к театральной постановке
-------------------------	---	--

Обязательные профессиональные компетенции слушателей и индикаторы их достижения

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Участие в разработке и реализации театральных постановок, направленных на развитие сферы креативных индустрий и повышение качества дополнительного образования обучающихся школьного возраста по направлению театр и театральные технологии	Театры и организации исполнительских искусств, школы креативных индустрий, организации дополнительного образования, драматическое производство, спектакль, роль, зрительская аудитория	ПКО-1. Способен создавать театральные постановки и эскизы к ним, а также художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления	ПКО-1.1. Создает театральные постановки и эскизы к ним, а также художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера. ПКО-1.2. Организует взаимодействие с обучающимися и зрителями в условиях сценического представления	Анализ отечественного и зарубежного опыта
		ПКО-2. Владеет методологией реализации театральной постановки, способен использовать все возможности театральной педагогики для воплощения авторского	ПКО-2.1. Использует театральные технологии, методы, приемы, средства при создании театральных постановок	

		замысла		
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический				
Преподавательская работа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	Лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ПКО-6. Способен преподавать профессиональные дисциплины в области театрального искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях	ПКО-6.1. Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в области театрального искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин.	01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)

Профессиональные компетенции слушателей и индикаторы их достижения

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта)
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический				
Преподавание профессиональных и смежных дисциплин в области театрального искусства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; осуществление театральных	Творческие коллективы организаций дополнительного образования; лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ПК-2. Способен осуществлять театральные постановки, проводить актерские тренинги	ПК-2.1. Подготавливает и осуществляет театральную постановку, эскиз к театральной постановке, актерский тренинг в зависимости от творческих и	01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

постановок, проведение актерских тренингов, подготовка эскизов к театральным постановкам			учебных задач	начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)
--	--	--	---------------	--

4. Планируемые результаты обучения

Слушатели должны быть способны к самостоятельному или коллективному творческому поиску, реализуя специальные средства, методы, формы и технологии театральной деятельности.

Быть готовы к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, к созданию художественных образов средствами театральной педагогики, а также актерскими средствами.

Быть способны к овладению технологиями театральной деятельности в детско-юношеском коллективе, их содержательными и методическими аспектами. Уметь органично включать все возможности театральной педагогики, ее коммуникативный, развивающий, обучающий и творческий потенциал в реализацию театральных постановок, и эскизов к ним.

Слушатели должны уметь с помощью освоенных театральных технологий поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние, быть готовы проводить актерские тренинги.

Быть готовы к преподаванию основ театрального искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин, уметь работать с театральной и искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.

Быть готовы к созданию театральных постановок, эскизов, художественных образов актерскими средствами на основе авторского замысла постановщика (режиссера, руководителя театральной студии, педагогического работника образовательной организации) в школах креативных индустрий, образовательных учреждениях сферы культуры и образования, детско-юношеском театральном коллективе, театральной студии, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.

II. Содержание программы

5. Темы и их краткое содержание

Входной контроль (самостоятельная работа - 1ч.). Входной контроль проводится в форме опроса по различным аспектам театрального искусства.

Модуль 1. Теоретические основы режиссуры и актерского мастерства (лекция - 2 часа практическое занятие - 2 часа).

Тема 1.1. Направления театральной деятельности в детско-юношеском коллективе в контексте развития сферы креативных индустрий в Российской Федерации (лекция - 1 ч.).

Лекция «Основные направления театральной деятельности в детско-юношеском коллективе в контексте развития сферы креативных индустрий». Искусство актера как вид исполнительского творчества. Особенности актерского искусства. Психотехника актера. Задачи актерской техники. Пять принципов актерской психотехники (М.А.Чехов). Актер. Роль. Образ. Игра в творчестве актера. Игровая программа актера и режиссера. Импровизация в искусстве актера. Основные направления в актерском искусстве. Актерский тренинг. Тренинг в работе актера над собой. Тренинг внимания и восприятия. Организация внимания. Круги внимания. Наблюдения. Сценическое внимание. Элементы актерской психотехники. Освобождение мышц. Предлагаемые обстоятельства. Сценическая наивность. Темпо-ритм. Двигатели психической жизни. Актерский этюд. Методика проведения тренинга.

Тема 1.2. Особенности режиссуры как рода художественной деятельности. (лекция - 1 ч., практическое занятие - 1 ч.).

Лекция «Особенности режиссуры как рода художественной деятельности». Эволюция режиссерских функций в различных исторических эпохах. Основные понятия и термины. Рождения режиссуры как рода художественной деятельности. Режиссерско-педагогическое наследие К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, В. И. Немировича-Данченко, М. Чехова, Б. Брехта.

Практическое занятие: Режиссерский тренинг. Развитие композиционного мышления. Мизансценирование. Сценическое пространство и время. Организация борьбы. Режиссерский этюд.

Тема 1.3. Литературная основа театрального спектакля (практическое занятие -1 ч.).

Практическое занятие: «Идейно-тематический анализ литературного материала» интерпретация литературного произведения в театральном спектакле. Инсценирование литературного материала. Поиск сценического эквивалента. Идейно-тематический анализ. Структура идейно-тематического анализа. Действенный анализ. Структура действенного анализа. Упражнение на перевод литературного материала в сценический универсум. Поиск сценического эквивалента произведения. Моделирование этюда на литературной основе.

Модуль 2. Основы методики и технологии театральной деятельности (лекции – 7 часов практическое занятие -16 часов, самостоятельная работа - 1 час).

Тема 2.1. Специфика обучения детей основам сценического искусства (лекция - 1 ч. практическое занятие - 2 ч.).

Лекция «Педагогическое сопровождение игровой, творческой деятельности обучающихся разного возраста в детском театральном объединении». Основы актерского мастерства. Знакомство с театральными терминами (одежда сцены, авансцена, софиты и т.п.) Актерское мастерство. Понятие и основные элементы этюда. Искусство общения, педагогическая заразительность и владение аудиторией. Профессиональные умения, необходимые в работе педагога: выявление ведущей идеи произведения, исполнительский анализ, владение техникой чтения, организация различных форм театрализации; инсценирование произведения (игровой театр, кукольный театр, теневой театр, магнитный театр и др.).

Практическое занятие: «Актерские тренинги с детьми». Понятие и виды актерских тренингов. Словесные тренинги. Тренинги на внимание. Тренинги на воздействие. Тренинги на восприятие: впечатления, чувства, атмосфера, предложенные обстоятельства. Работа над

памятью физических действий. Выполнение этюдов: на достижение цели, на события, на зону молчания, на рождение слова, этюдов-наблюдений.

Тема 2.2. Культура и техника сценической речи. Культура и техника сценической (лекция - 1 ч. практическое занятие - 2 ч.).

Лекция «Речь и выразительное движение на сцене». Функции и задачи техники речи, ее компоненты. Дыхание как компонент техники речи. Виды дыхания. Взаимосвязь дыхания и осанки. Голос как компонент техники речи. Сила, объемность, звучность как характеристики голоса. Функции резонаторов. Дикция как компонент техники речи. Элементы артикуляционного аппарата. Пословицы. Орфоэпия как компонент техники речи. Разделы орфоэпии: ударение; нормы произношения отдельных звуков и их сочетаний; интонационно-мелодический строй речи. Редукция. Интонационно-выразительные средства речи. Интонация. Техника речи (дыхание, дикция, диапазон голоса, произносительные нормы). Средства речевой выразительности. Партитура текста. Мизансцена тела. Открытые и закрытые позы. Психологический жест.

Практическое занятие: «Артикуляционная гимнастика» (отработка гласных и согласных звуков). Дыхательные упражнения. Тренинг правильной дикции. Упражнения на постановку речевого голоса. Тренинги на развитие памяти, внимания. Этюды на развитие эмоций. Ритмические, пластические игры и упражнения.

Тема 2.3. Сценическое движение, как средство формирования пластической культуры обучающихся (лекция - 1 ч. практическое занятие - 2 ч.).

Лекция «Роль занятий сценическим движением в комплексном развитии личности обучающегося».

Практическая работа: «Пластический тренинг». Знакомство с приемами и упражнениями по развитию сценического движения: обучение саморегуляции, концентрации и расслаблению, координации движения при работе с партнёром; приобретение навыков ориентации в пространстве; развитие чувства ритма; применение в пластическом отображении средства музыкальной выразительности; усовершенствование навыков работы с предметом. Отработка умения понять и передать своё эмоциональное состояние через язык тела. Пластический диалог с партнёрами.

Тема 2.4. Методика преподавания актерского мастерства (лекция - 1 ч. практическое занятие - 2 ч.).

Лекция «Организация педагогической деятельности по дисциплине «Актерское мастерство». Содержание обучения, составные части, направления. Специфика и основы построения занятий. Методика построения игрового урока. Формы организации учебного процесса. Репетиционная работа. Индивидуальные занятия. Социально-игровые технологии в театральной педагогике

Практическая работа: «Этапы в создании спектакля». Выбор пьесы. Коллективы постоянного и временного состава. Этика, дисциплина и самодисциплина в творческом коллективе. Элементарные психофизиологические тренинги, упражнения, игры в детском театральном коллективе постоянного или временного состава. Драматическое действие и его структура. Драматический характер конфликта. Композиционные особенности сценического произведения. Драматические жанры. Особенности выбора репертуара. Инсценировка литературного произведения. Адаптация готовой пьесы. Знакомство с «вахтанговской триадой» подготовки театральной постановки: время-автор-коллектив. Специфика подготовительного этапа: выбор постановки, работа с этюдами, назначение ролей. Этап

распределения ролей: актерских, технических, декораторских. Репетиционный этап. Сюжетная концепция театральной постановки. Рефлексия.

Тема 2.5. Методика преподавания режиссуры в детско-юношеском театральном коллективе (лекция - 1 ч. практическое занятие - 2 ч.).

Лекция «Организация и планирование учебно-воспитательного процесса в театральном коллективе». Особенности создания сценария и постановки детско-юношеских театрализованных представлений. Режиссер – как педагог-воспитатель театрального коллектива. Возрастные группы и их особенности в работе с театральным коллективом. Распределение ролей в детском театральном коллективе.

Практическое занятие: Основы методики и технологии построения театральных игр в детско-юношеском театральном коллективе. Правила игры. Практикум «Театральные игры». Знакомство - дразнилка. Поводырь. Герои и их образы. Диспетчер. Диагональ и т.д.

Тема 2.6. Использование возможностей различных театральных жанров, форм и технологий в работе с обучающимися (лекция - 1 ч, практическое занятие - 2 ч.).

Лекция «Различные направления театральной деятельности обучающихся в образовательной организации». Виды театральных жанров, форм и технологий.

Практическое занятие: «Работа в малых группах». Слушатели работают в малых группах. Согласно жеребьевке, группа выбирает жанр театральной деятельности (кукольный театр, театр танца, театр моды, театр теней и т.д.), затем они собирают информацию по выбранному жанру с предоставлением списка источников. На основе подобранного материала группа готовит проект сценария постановки в рамках выбранного жанра. Итогом работы групп является презентация, включающая теоретическую и практическую часть.

Тема 2.7. Тема «Технология создания театральной бутафории» (лекция – 1 ч., практическое занятие - 3 ч.).

Лекция «Театральная бутафория и ее роль в театральной постановке». Особенности создания театральной бутафории: от задумки к конечному продукту».

Практическое занятие: Знакомство с материалами, используемыми для создания театральной бутафории: пеноплексом, гипсовым бинтом, папье-маше, изолон и т.д. Создание театральной маски.

Тема 2.8. Тема «Элементы театрального костюма» (практическое занятие – 1 ч., самостоятельная работа – 1 ч.).

Практическое занятие: Разработка элементов театрального костюма. Выбор образа для театральной постановки. Работа с эскизом костюма.

Самостоятельная работа: роспись и декорирование рубашки по собственному эскизу, созданному для театральной постановки.

Модуль 3. Реализация театрального замысла в детском театральном коллективе (лекции - 2 часа, практическая работа - 2 часа).

Тема 3.1. Режиссерский замысел спектакля: от интерпретации до реализации (лекция – 1 ч.).

Лекция «Режиссерский замысел спектакля». Проект постановки спектакля. Формирование замысла. Сбор материала вокруг пьесы. Определение сверхзадачи спектакля. Реализация образа спектакля через атмосферу, мизансценический рисунок, темпо-ритм. Композиция спектакля. Задача поиска связи между замыслом и способом реализации. Поиск образного

эквивалента, пространства и времени. Режиссерское решение спектакля. Три волны восприятия. Выбор литературного материала. Разработка режиссерского замысла спектакля. Определение жанра.

Тема 3.2. Моделирование спектакля (лекция - 1 ч, практическое занятие - 1 ч.).

Лекция «Образ спектакля как динамическая целостность». Образ как выражение идеи в предметно-вещественном быте, в структуре произведения искусства: образ-замысел, образ художественного произведения, образ-восприятие, образ-итог. Художественный образ как выражение режиссерской концепции спектакля.

Практическое занятие: Организация режиссерского замысла в сценическом универсуме. Упражнения на создание мизансценического рисунка. Выстраивание мизансценического рисунка в процессе режиссуры театральной постановки.

Тема 3.3. Создание художественного образа в сценографии (практическое занятие - 1 ч.).

Практическое занятие: Практическая работа по созданию художественного образа в сценографии. Функциональность, эмоциональный климат и фоновый характер (атмосфера), синтетичность и целостность художественного образа в сценографии. Художественный результат постановки спектакля.

Модуль 4. Итоговая аттестация. Подготовка эскиза к театральной постановке (практическая работа - 2 часа, самостоятельная работа - 1 час).

Тема 4.1. Разработка эскиза к театральной постановке (практическая работа – 1 час).

Практическая работа: Итоговая аттестация осуществляется по совокупности результатов всех видов контроля, предусмотренных программой, а также может включать в себя тестирование и опрос слушателей. В качестве выпускной работы слушатель разрабатывает и представляет эскиз к театральной постановке.

Тема 4.1. Показ эскиза к театральной постановке (практическая работа – 1 час, самостоятельная работа – 1 час).

Практическое занятие: Финальная сборка эскиза к театральной постановке. Законченность, сформированность и самостоятельность эскиза к театральной постановке, как продукта режиссерского замысла.

Самостоятельная работа: в рамках программы слушатель осуществляет подготовку, написание, показ эскиза к театральной постановке по итогам прохождения обучения.

6. Распределение часов по темам

ТЕМЫ И ВИД ЗАНЯТИЙ (лекция, практическая или самостоятельная работа)		Количество часов		
№ п. \п.	Тема	Лекции	Практ.	Самост.
1.	Входной контроль опрос слушателей			1
2.	Модуль 1. Теоретические основы режиссуры и актерского мастерства	2	2	
2.1	1.1. Направления театральной деятельности в детско-юношеском коллективе в контексте развития сферы креативных индустрий в Российской Федерации.	1		

2.2	1.2. Особенности режиссуры как рода художественной деятельности.	1	1	
2.3	1.3. Литературная основа театрального спектакля.		1	
3.	Модуль 2. Основы методики и технологии театральной деятельности	7	16	1
3.1	2.1. Специфика обучения детей основам сценического искусства.	1	2	
3.2	2.2. Культура и техника сценической речи.	1	2	
3.3	2.3. Сценическое движение, как средство формирования пластической культуры обучающихся.	1	2	
3.4	2.4. Методика преподавания актерского мастерства.	1	2	
3.5	2.5. Методика преподавания режиссуры в детском театральном коллективе.	1	2	
3.6	2.6. Использование возможностей различных театральных жанров, форм и технологий в работе с обучающимися.	1	2	
3.7	2.7. Технология создания театральной бутафории.	1	3	
3.8	2.8. Элементы театрального костюма.		1	1
4.	Модуль 3. Реализация театрального замысла в детском театральном коллективе	2	2	
4.1	3.1. Режиссерский замысел спектакля: от интерпретации до реализации.	1		
4.2	3.2. Моделирование спектакля.	1	1	
4.3.	3.3. Создание художественного образа в сценографии.		1	
5.	Модуль 4. Итоговая аттестация. Подготовка эскиза к театральной постановке		2	1
5.1	4.1. Разработка эскиза к театральной постановке.		1	
5.2	4.2. Показ эскиза к театральной постановке.		1	1
	ВСЕГО:	36		

III. Формы промежуточной и итоговой аттестации

7. Промежуточная аттестация

Раздел программы: Модули 1-3, темы 1.1, 2.1, 2.3, 2.7, 3.2.

Форма: практические задания, тренинги.

Описание, требования к выполнению:

При изучении тем 1.1, 2.1, 2.3, 2.7, 3.2 проводятся практические занятия в форме выполнения практических работ. Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования, отчета (презентации, доклада, сообщения и т.д.) о выполнении практической работы.

Примерные задания в форме тестирования к образовательным модулям программы в рамках промежуточной аттестации:

Тема «Методика преподавания режиссуры в детско-юношеском театральном коллективе».

Вопросы к слушателям:

1. Какие признаки характеризуют детские театральные игры?

а) заимствуется лишь элемент произведения; б) преимущественное заучивание ролей, длительные репетиции; в) проходят по готовому сюжету, который заимствуется из художественного произведения; заранее известны герои будущей игры, ход ее действия, сохраняется язык произведения; дети остаются активными действующими лицами и используют разные театральные атрибуты; возможность для импровизации.

2. Следует ли приобщать к театрализации только наиболее способных обучающихся?

а) нет; б) да; в) стараться привлечь к театрализации каждого обучающегося, формируя при этом мотивацию.

3. Какие творческие проявления обучающихся реализуются в театральной деятельности?

а) заучивание наизусть, декламация; б) исполнительское (речевое и двигательное), оформительское, продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческое интерпретация известного сюжета); в) пересказ по ролям или от лица персонажа.

4. Каким этапом отличается театрализованное представление от театрализованной игры?

а) репетиционным; б) этапом чтения и рассказывания; в) этапом подготовки сценария.

Количество попыток: не ограничено

Проверка выполнения практических заданий, тестов.

Примеры заданий к образовательным модулям программы в рамках промежуточной аттестации:

- сформулировать ключевые основы театральной деятельности в детско-юношеском коллективе;
- проанализировать базовые принципы сценического движения, обосновать их использование в процессе реализации художественного замысла автора.
- создать театральную бутафорию к эскизу театральной постановки;
- продумать эскиз к театральной постановке и на основе его смоделировать концепцию будущего спектакля;

Преподаватель анализирует результаты выполнения практического занятия, теста выявляет сильные и слабые стороны слушателей, даёт рекомендации по улучшению навыков.

Рефлексия. Слушатели делятся впечатлениями о прохождении образовательных модулей, отдельных тем программы повышения квалификации, обсуждают сложности, с которыми столкнулись, и предлагают идеи и решения для дальнейшего собственного развития.

8. Итоговая аттестация

Раздел программы: Модуль 4, темы 4.1, 4.2.

Форма: практическая работа по подготовке и защите эскиза к театральной постановке.

Описание, требования к выполнению:

Итоговая практическая работа включает в себя выполнение и защиту эскиза к театральной постановке в выбранном слушателем жанре театрального творчества с использованием сценического оборудования, театральной бутафории, творческих и креативных пространств филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства».

Итоговая аттестация осуществляется по совокупности выполнения слушателем на положительную оценку работ в рамках промежуточной аттестации, а также по результатам выполнения итоговой практической работы «Эскиз к театральной постановке» в ходе освоения программы повышения квалификации.

Примерные вопросы к защите итоговой практической работы:

1. Назовите и кратко расскажите о теоретических основах режиссуры и актерского мастерства в контексте итоговой практической работы.

2. Охарактеризуйте специфику обучения детей основам сценического искусства в процессе разработки художественного замысла итоговой практической работы.
3. Дайте краткий анализ понятий: культура и техника сценической речи, сценическое движение. Каким образом они отражены в Вашей итоговой практической работе?
4. Расскажите о различных театральных жанрах, формах и технологиях работы с обучающимися детско-юношеских театральных коллективов на примере концепции Вашего эскиза к театральной постановке.
5. Каким образом в эскиз вашей театральной постановки включаются элементы театральной бутафории? Кратко расскажите об элементах театрального костюма.
6. Опишите методологию создания художественного образа в сценографии с учетом идеи Вашей итоговой работы.
7. Объясните понятие «режиссерский замысел спектакля», а также основные этапы моделирования спектакля опираясь на представленный Вами эскиз к театральной постановке.
8. Назовите ключевые задачи режиссера в процессе разработки эскиза к театральной постановке с учетом тенденций развития сферы креативных индустрий.
9. Представьте краткое сообщение на тему: «Литературная основа театрального спектакля» в контексте Вашей итоговой работы.
10. Подготовьте и представьте эскиз к театральной постановке, охарактеризуйте режиссерский замысел будущего спектакля.

Отметка о зачете	Показатели оценивания
зачтено	Теоретическое содержание программы повышения квалификации освоено полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены
	Теоретическое содержание программы повышения квалификации освоено полностью, основные практические компетенции в основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными ошибками
не зачтено	Теоретическое содержание программы повышения квалификации не освоено, необходимые практические компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки

Критерии оценивания: своевременность изучения материалов курса, полнота выполнения практической работы, форма изложения материала (свободная; грамотность устной или письменной речи) и качество презентации, степень творчества, убедительность выводов.

IV. Организационно-педагогические условия реализации программы

9. Организационно-методическое и информационное обеспечение программы

Нормативные документы:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. № 787 «О порядке

утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (с изменениями и дополнениями);

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 844н «Об утверждении профессионального стандарта «Художник-аниматор» (с изменениями и дополнениями);

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885 «О практической подготовке обучающихся»;

6. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;

7. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

8. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1127 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство»;

9. Приказ Минтруда Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2021 № 66403);

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями);

11. Письмо Минобразования Российской Федерации от 26.06.2003 № 14-55-784ин/15 «О примерных нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования» (далее – Письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 № 14-55-784ин/15);

12. Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» и иные локальные нормативные акты РГИСИ и филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства».

Литература основная:

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / Б.Е. Захава, П.Е. Любимцева. – СПб : Планета музыки, 2020. – 233 с.

2. Башинская, Л. А. Сценическая речь: логический анализ текста: учеб. пособие / Л. А. Башинская. – М.: Театральный институт им. Бориса Щукина. – 2018.

3. Станиславский, К. С. Полный курс актерского мастерства (сборник) / К. С. Станиславский, С. В. Гиппиус. М.: «Издательство АСТ», 2017. – 894 с.

4. Организация деятельности школьного театра (театральной студии, кружка, объединения) в образовательной организации: методические рекомендации для педагогов дополнительного образования / В. В. Иванова, Г. В. Марченко, М. Г. Силина, В. В. Стасюк. – М.: ВЦХТ. – 2022. – 86 с.

5. Морозова, И. С. В помощь начинающему руководителю школьного театра, педагогу дополнительного образования по театральной деятельности в образовательной организации / И. С. Морозова, В. В. Стасюк, Л. Г. Комиссарова. – М.: Театральный институт имени Бориса Щукина. – 2022. – 28 с.

6. Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования

организация деятельности школьного театра (театральной студии, кружка, объединения) в образовательной организации / В. В. Стасюк, В. В. Иванова, Г. В. Марченко, М. Г. Силина. М.: Театральный институт имени Бориса Щукина. – 2022. – 85 с.

7. Ямбург, Е. А. «Третий звонок» / Е. А. Ямбург. М., издательство: Бослен. – 2018. – 240 с.

Дополнительная литература:

1. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. – СПб. : Речь. – 2016. – 63 с.

2. Чехов, М. А. О технике актера / М. А. Чехов. – М.: АСТ. – 2020. – 288 с.

3. Шрайман, В. Л. Действенный анализ пьесы: учебное пособие / В. Л. Шрайман. – СПб.: Планета музыки. – 2019. – 48 с.

4. Цукасова, Л.В., Волков, Л.А. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / Л.В. Цукасова, Л. А. Волков. – М. Изд.Ленанд. – 2023. – 200 с.

Интернет-ресурсы:

1. Всероссийский проект «Школьная классика» - [Электронный ресурс]: URL : <https://рдш.рф/competition/466> (дата обращения 10.09.2024).

2. Методический центр ВЦХТ. - [Электронный ресурс]: – Режим доступа URL : <http://vcht.center/metodcenter> (дата обращения 10.09.2024).

3. Официальный сайт Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий - [Электронный ресурс]: – Режим доступа URL : <http://vcht.center/> (дата обращения 10.09.2024).

4. Перечень театральных постановок, рекомендуемых для совместного просмотра с детьми, и размещенных на портале Культура.РФ. - [Электронный ресурс]: – Режим доступа URL : <https://www.culture.ru/> (дата обращения 10.09.2024).

5. Официальный сайт театрального института имени Бориса Щукина - [Электронный ресурс]: – Режим доступа URL : <https://www.htvs.ru/> (дата обращения 10.09.2024).

10. Материально-технические условия реализации программы

Кадровые ресурсы

Кадровые условия реализации программы обеспечиваются привлечением высококвалифицированных преподавателей, специалистов-практиков в сфере театрального искусства, а также педагогического состава Школы креативных индустрий филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства».

Технические средства обучения

Компьютерное и мультимедийное оборудование; видео- и аудиовизуальные средства обучения. Программное обеспечение для создания эскиза к театральной постановке. Наличие доступа слушателей к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Условия филиала ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Филиал ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства» обеспечивает необходимые условия для реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации. Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, электронным и цифровым ресурсам, а

также к компьютерной технике, сценическому оборудованию, театральным площадкам и пространствам, используемым в учебном процессе.

Учебные аудитории

Аудитории, оснащенные презентационным мультимедийным оборудованием (ПК с классическим программным обеспечением и доступом к сети Интернет, мультимедийный проектор или ЖК-панель диагональю не менее 47", интерактивная доска, интерактивная SMART-панель, аудио оборудование); компьютерные классы (не менее 12 рабочих станций с широкополосным доступом к сети Интернет), оснащенные интерактивным и аудио оборудованием), театральные студии и сценическое пространство ФГБОУ ВО РГИСИ в Кемерово – «Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства».

Дополнительное оборудование

Персональные компьютеры для проектирования и написания эскизов к театральным постановкам с ПО для обработки аудиовизуального контента с доступом к сети Интернет через wi-fi, канал интернет не менее 100 Мбит/сек

V. Календарный учебный график

6 дней по 6 академических часов, включая зачет по защите практической работы

График учебного процесса

Расписание.