

**Приложение 1 к РПД Б1.В.01.03 Психология творчества в театрализованных
представлениях
44.03.05 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Музыкальное образование и режиссура
Форма обучения – заочная
Год набора - 2023**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.	Кафедра	Искусств, сервиса и туризма
2.	Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование
3.	Направленность (профили)	Направленность (профиль) Музыкальное образование и режиссура
4.	Дисциплина	Б1.В.01.03 Психология творчества в театрализованных представлениях
5.	Форма обучения	заочная
6.	Год набора	2023

I. Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных и практических занятий

1.1 Методические рекомендации по организации работы студентов во время проведения лекционных занятий

Изучение дисциплины «Психология творчества в театрализованных представлениях» формирует у студента систему знаний о потенциале театральной режиссуры, культурно-просветительской работы в театральной сфере. Психология творчества построена на управлении эмоциями, впечатлениями, но также здесь важны научные знания, понимание культурных трендов. Это определяет необходимость освоения лекционного материала, формирующего систему знаний о психологии театральной деятельности, в том числе театрализованных представлений.

Работа с лекционным материалом – это работа с записями.

Материал лекций является алгоритмом поиска информации на заданную тему, ориентирует в проблемах и ресурсах информационных систем. Материалы лекции необходимо использовать для подготовки к практическим занятиям. В ходе лекции следует внимательно относиться к тем моментам, где преподаватель указывает на основные и дополнительные источники информации: следует четко записывать данные источника, оставлять место для дополнительных комментариев, а также для того, чтобы записать аналогичный источник информации, раскрывающий данный пункт темы. В качестве дополнительной работы следует применять метод формализации записей, то есть на свободном месте создавать схемы, зафиксированного материала. Новые термины, понятия, определения следует выделять, добиваться глубокого запоминания формулировок, а также мысленно выстраивать логику связей между терминами и определениями различных модулей.

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.

Рекомендуется подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной практикой. Список рекомендованной литературы следует дополнить современными источниками, в том числе аналитикой по реализованным проектам в креативных индустриях, культурных мероприятий.

1.3. Методические рекомендации по подготовке презентации

Алгоритм создания презентации:

- 1 этап – определение цели презентации
- 2 этап – подробное раскрытие информации,
- 3 этап – основные тезисы, выводы.

Следует использовать 7-12 слайдов. При этом:

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;
- на втором слайде необходимо разместить ключевые вопросы, представленные в презентации
- оставшиеся слайды имеют информативный характер.

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Требования к оформлению и представлению презентации:

1. Тщательно структурированная информация.
2. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.
3. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.
4. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.
5. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.
6. Графика должна органично дополнять текст.
7. Выступление с презентацией длится не более 10 минут;

1.4 Методические рекомендации по решению кейс-заданий

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой неигровой имитационный метод активного обучения, где ключевым методом является проблемно-ситуационный анализ, который представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую в качестве задачи для анализа и поиска решения. Прагматический анализ предполагает осмысление того или иного объекта, процесса, явления с точки зрения более эффективного использования в практике работы организации (диагностику содержания деятельности в ситуации, ее моделирование и оптимизацию).

Решение кейса представляет собой продукт самостоятельной индивидуальной или групповой работы студентов. Работа с кейсом осуществляется поэтапно:

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями.

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально воздействовать.

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), выбор проблемы, которую необходимо будет решить.

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение «мозгового штурма».

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия того или иного решения.

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий или последовательности действий.

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее обсуждение.

Восьмой этап – подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя.

Применение кейсов может быть предложено для самостоятельной работы, коллективного обсуждения, а также для оценочных задач в индивидуальной работе со студентами.

1.5 Методические указания к выполнению терминологического диктанта

Терминологический диктант предполагает проверку понимания ключевых терминов по дисциплине, может быть проведен как самостоятельное контрольное мероприятие или быть включенным в собеседование со студентом. Проведение диктанта предполагает, что студент умеет раскрывать содержание термина или по развернутому определению записывать термин (понятие) в чек-лист. Терминологический диктант проводится как подготовка к тестовым заданиям. Для подготовки к диктанту можно использовать следующие формы работы:

- работа с конспектом лекций;
- составление глоссария по темам;
- составление мемокарты понятия, где используется несколько терминов.

1.6 Методические указания к выполнению тестовых заданий

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые необходимо дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

Вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей, в этом случае необходимо найти ответ, который является верным по существу, обобщает какое-либо понятие, раскрывает процесс и т.п.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины.

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний по всему пройденному материалу.

1.7 Работа с дополнительной литературой и другими источниками информации

Эта работа отражает специфику дисциплины, где в базовых основаниях в большей мере лежат электронные ресурсы, оцифрованные учебные материалы. Это повышает требования к умению работать с большими объемами данных, агрегировать знания из различных источников, самостоятельно выстраивать логику освоения нового материала, в том числе дополнительного характера. Рекомендуется использовать источники информации официального характера, открытые ресурсы исследовательских и проектных университетов, веб-порталы бизнес-ассоциаций и образовательных площадок. Вместе с тем для освоения курса целесообразно проводить мониторинг медиаресурсов, которые профессионально раскрывают темы режиссуры.

Оценка эффективности самостоятельной работы проводится в ходе аудиторных занятий, путем использования контрольных вопросов и тестовых материалов, связанных с темами, нераскрытыми в лекции. Также на основании знаний, полученных индивидуально, студентам предлагается принять участие в научно-практических конференциях, неделе науки и др.

Для формирования компетенций и углубленного изучения вопросов следует составлять схемы, алгоритмы и таблицы. Итоговый материал должен быть кратким, содержать примеры, географические названия, профессиональные термины.

1.8. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзамена

Подготовка к экзамену предполагает последовательную активность в освоении материалов курса, участие в практических занятиях, выполнение заданий для самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы.

При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу.

Экзамен проводится в устной форме по билетам, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направленности по программе данного курса.

На подготовку к ответу на билет на экзамене отводится 45 минут.

Результат экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также баллами в соответствии со шкалой, принятой в МАГУ.

При явке на экзамен студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале экзамена, а также письменные принадлежности. За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с экзамена.

1.9. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (не предусмотрены)

II. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Практическое занятие 1 (4 часа)

Тема: Театральное творчество как объект научного исследования

Часть 1. Вопросы для обсуждения

1. Эволюция философских воззрений на творчество как феномен социального.
2. Научные исследования творчества в психологии.
3. Л. С. Выготский о театральном искусстве.
4. Современные теории творчества.
5. Теории развития творческой личности.
6. Мотивация творчества.
7. Режиссура как вид художественного творчества.

Часть 2. Интерактивное занятие – круглый стол «Феномен фантазии в театральном творчестве».

На занятии проводится обсуждение научных публикаций феномена фантазии и её роли в театральном творчестве.

Вопросы для самоконтроля:

1. Чем отличается понятия «творчество» и «инновация»?
2. Почему творчество иногда рассматривается как маргинальные состояния личности?
3. Какие условия необходимы для проявления таланта человека?

Задание для самостоятельной работы

Составить глоссарий на тему «Психология творчества».

Литература [1, глава 1-2]

Практическое занятие 2 (6 часов)

Тема: Выразительные средства видов и жанров театрализованных представлений

Часть 1. Вопросы для коллективного обсуждения

1. Театральные постановки и театрализованные представления.
2. Виды театрализованных представлений (агитационно-художественное представление, литературно-музыкальная композиция, тематический вечер, массовое театрализованное празднество).
3. Художественная образность.
4. Типология жанров сценариев массовых театрализованных мероприятий.
5. Эмоциональное и интеллектуальное восприятие образа, роли, спектакля и театрального события.
6. Коммуникативные аспекты театральной деятельности.

Часть 2. Интерактивное занятие – практикум «Виды выразительных средств театрализованных представлений»

В ходе занятия проходит обсуждение видов выразительных средств и их использования в различных театрализованных представлениях.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое «выразительное средство»?
2. Чем выразительные средств театрализованного представления отличаются от выразительных средств камерного спектакля?
3. В чем суть театральной коммуникации?

Литература: [2, глава 1; 3; 4]

Практическое занятие 3 (8 часов)

Тема 3. Психологические основы театральной модели жизненных ситуаций

Часть 1. Вопросы для коллективного обсуждения

1. Образное восприятие жизненных ситуаций в творческой деятельности.
2. Архетип в искусстве.
3. Сюжеты жизненных коллизий в театральном творчестве.
4. Трансформация жизненной ситуации в театральный сюжет или сцену.
5. Этапы творческого процесса и психология творческого перевоплощения.
6. Методика SCAMPER в моделировании в театрализованных представлениях.

Часть 2. Интерактивное занятие – круглый стол «Драматические ситуации Жоржа Польти»

На занятии проходит обсуждение концепции тридцати шести драматических ситуаций, которые описаны в книге французского театроведа Жоржа Польти.

Часть 3. Интерактивное занятие – деловая игра «SCAMPER+»

На занятии используются сюжеты известных сказок для преобразования в сценарий театрального действия, которое будет проводится с различными ограничениями (по времени, по реквизиту, по числу занятых актеров и т.п.).

Вопросы для самоконтроля

1. Почему сценаристы и режиссеры свое творчество видят в трансформации известных текстов и сюжетов?
2. Что такое «образное восприятие»?
3. Что такое архетип в искусстве?

Литература [1, глава 3; 4]

Практическое занятие 4 (6 часов)

Тема Психология зрителя театрализованного представления

План:

Часть 1. Вопросы для обсуждения

1. Театр и культурные практики общества.
2. Театральная аудитория: ее структура, характеристика поведения в сфере культуры, факторы формирования.
3. Исследования театральной аудитории.
4. Феномен театрала.
5. Детская театральная аудитория.
6. Характеристика зрителей массовых театрализованных представлений.
7. Феномен театральной премьеры для зрителя.
8. Дисбаланс спроса и предложения в сфере театральной культуры.

9. Управление театральным репертуаром (культурологический и маркетинговый подход).

Часть 2. Интерактивное занятие – круглый стол «Молодежь – участник театрализованных представлений»

Занятие проходит как мозговой штурм, цель которого достичь понимания и описать характеристики театрализованных представлений, интересных для молодежи.

Часть 3. Интерактивное занятие – практикум в компьютерном классе «Театральные афиши»

Проводится мониторинг и анализ афиш театральные событий и театрализованных представлений с точки зрения заявленной темы и целевой аудитории.

Вопросы для самоконтроля:

1. Кого можно назвать театралом?
2. Чем отличается активный и пассивный зритель театрализованного представления?
3. Какие ошибки театральные афиш следует отнести к профессиональной некомпетентности?

Литература: [1, глава 4]

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ В КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Практическое занятие 5 (6 часов)

Тема: Концепция и сценарий театрализованного представления (креативный и психологический аспекты)

Часть 1. Вопросы для обсуждения

1. Виды сценариев: простые, иллюстрированные, театрализованные.
2. Специфика концепции и форм массовых театрализованных представлений.
3. Источники идей для театрализованных представлений.
4. Творческий замысел: тема, идея, проблематика; особенности и отличие режиссерского замысла от текста пьесы.
5. Психология драматургии сценария.
6. Разработка характеров персонажей, основного конфликта, сюжета и сюжетного хода сценария.
7. Сюжеты и сценарии для детских представлений.
8. Креативные решения и режиссерская экспликация театрализованного представления.
9. Апробация креативной идеи театрализованного представления.

Часть 2. Интерактивное занятие – круглый стол «Риски восприятия креативных решений в театрализованных представлениях»

На основании кейсов проводится обсуждение креативных решений режиссеров, которые были восприняты публикой, критиками, театральным сообществом как удачные и неудачные.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «вид театрализации»?

2. Как можно провести апробацию креативной идеи режиссера?
3. Что такое «психологическая инерция»?

Литература: [1, глава 4; 3, глава 3]

Практическое занятие 6 (6 часов)

Тема: Психологические аспекты постановки театральных сцен

Часть 1.

Вопросы для обсуждения

1. Воздействие средств выразительности и художественных образов на человека.
2. Конструирование сцен и мизансцен.
3. Планирование воздействия и активизации зрителей.
4. Психологические доминанты и средства выразительности в построении сцены.
5. Эустресс театральной сцены.
6. Психологические аспекты репетиций для постановки сцен для театрализованных представлений.
7. Психологические особенности театрализованных представлений для детской аудитории.

Часть 2. Интерактивное занятие – деловая игра «Проектирование эмоциональных решений для активизации зрителей»

В ходе занятия проводится обсуждение кейсов по созданию эмоциональной модели театрализованного представления.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «добрый зритель» театрального мира?
2. Что такое саспенс? Можно ли его использовать в театрализованном представлении?
3. Какие приемы активизируют эмоции зрителей?

Литература: [1, глава 4; 3, глава 3]

Практическое занятие 7 (6 часов)

Тема: Оценка и развитие творческого потенциала актеров

Часть 1.

Вопросы для обсуждения

1. Оценка креативности и таланта актера.
2. Выбор актера для роли.
3. Психология перевоплощения.
4. Методы воздействия на актера в процессе работы над ролью.
5. Профессиональные тренинги для развития актерского мастерства.
6. Профессиональное выгорание актера.
7. Актерские амплуа и психологические проблемы «актера одной роли».
8. Моделирование роли для театрализованного представления.
9. Работа с детьми-участниками детских театрализованных представлений.

Часть 2. Интерактивное занятие – деловая игра «Эмоции на фото»

На занятии проводится игра на распознавание и запечатление эмоций. Используются фотоаппараты и проекционная техника.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «костюмная роль»?
2. Что такое «эмотикон»?
3. Почему зрителям сложно переключиться на исполнение непривычной роли знаменитого актера?

Литература: [1, глава 4; 3, глава 3]

Практическое занятие 8 (6 часов)

Тема: Психологический анализ театрализованных представлений

Часть 1. Вопросы для обсуждения

1. Герменевтика театрального текста.
2. Анализ художественного образа театрализованного представления.
3. Эмоциональная и интеллектуальная оценка театрального события.
4. Анализ поведения зрителей театрализованного представления (активные и пассивные зрители).
5. Анализ сценарно-режиссерских решений.
6. Психологический анализ выразительных средств представления.
7. Театральная критика как вид профессиональной деятельности.
8. Профессиональная рецензия театрализованного представления.
9. Особенности рецензирования детских театрализованных представлений.
10. Профессиональная оценка отзывов зрителей театрализованного представления.

Часть 2. Интерактивное занятие – практикум «Рецензия на театрализованное представление»

В ходе занятия проводится обсуждение существующих рецензий и написание собственной рецензии на театрализованное представление.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «герменевтика»?
2. Почему могут существенно отличаться отзывы зрителей и профессиональных критиков?
3. В чем особенность психологического анализа театрализованного представления?

Литература: [1, глава 4; 3, глава 3]

