

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Мурманский арктический государственный университет»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.18.04 Психология творчества в театрализованных представлениях
(название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

**основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки**

44.03.05 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Музыкальное образование и режиссура

(код и наименование направления подготовки
с указанием направленности (наименования магистерской программы))

высшее образование – бакалавриат

уровень профессионального образования: высшее образование – бакалавриат / высшее образование –
специалитет, магистратура / высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации

бакалавр

квалификация

заочная

форма обучения

2023

год набора

Составитель(и): (указывается ФИО,
ученое звание, степень, должность)
Шилова Н.А.
к.п.н., доцент кафедры искусств,
сервиса и туризма

Утверждено на заседании кафедры
искусств, сервиса и туризма
факультета искусств и сервиса
протокол № 7 от 29 марта 2023 г.

Зав. кафедрой

 Терещенко Е.Ю.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) – сформировать базовые знания о психологии творчества в театрализованных представлениях.

Дисциплина ставит задачи актуализации знаний психологии в системе концептуализации и разработки сценария, использования знаний психологии в построении успешных коммуникаций со зрителями как участниками театрализованного представления.

2. 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины «Педагогическая режиссура» у обучающегося формируются компетенции:

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации. УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения.	знать – научные основы психологии театрального творчества; – методы развития творческого потенциала театральной деятельности. уметь – описывать психологические состояния зрителей театрализованных представлений; – выявлять и стимулировать

<p>УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям Отечества. УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции.</p>	<p>творческие способности участников театрализованного представления.</p> <p>владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами психологической интерпретации театральных текстов; – методами организации внеучебной театральной деятельности и развития детского театрального творчества.
<p>ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов</p>	<p>ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся. ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания,</p>	

	оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов самоуправления.	
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей	ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей.	
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении	ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся. ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов объективности и достоверности. ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного процесса.	
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития,	ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом	

				ЛК	ПР	ЛБ			часов на СРС		на контроль	
4	8	4	72	4	8		12	8	60			
5	9	4	72	4	8		12	6	51		9	экзамен
ИТОГО в соответствии с учебным планом												
Итого	4	144	8	16			24	14	111		9	экзамен

В интерактивных формах часы используются в виде круглого стола, деловой игры, практикума по решению ситуативных задач (кейсов)

5. ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Контактная работа (час.)			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол- во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
Раздел 1. Основы психологии театрального творчества								
1	Театральное творчество как объект научного исследования	2	2		4	2	15	
2	Выразительные средства видов и жанров театрализованных представлений	2	2		4	2	15	
3	Психологические основы театральной модели жизненных ситуаций	-	2		2	2	15	
4	Психология зрителя театрализованного представления	-	2		2	2	15	
	Всего по разделу	4	8		12	8	60	
Раздел 2. Психология креативных решений театрализованных представлений								
5	Концепция и сценарий театрализованного представления (креативный и психологический аспекты)	2	2		4	2	12	
6	Психологические аспекты постановки театральных сцен		2		2	2	15	
7	Оценка и развитие творческого потенциала актеров		2		2	2	12	
8	Психологический анализ	2	2		4		12	

№ п/п	Наименование темы (раздела)	Контактная работа (час.)			Всего контактных часов	Из них в интерактивной форме	Кол-во часов на СРС	Кол-во часов на контроль
		ЛК	ПР	ЛБ				
	театрализованных представлений							
	Всего по разделу	4	8		12	6	51	
	Экзамен							9
	Итого	8	16		24	14	111	9

Содержание дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

Тема 1. Театральное творчество как объект научного исследования

Эволюция философских воззрений на творчество как феномен социального. Научные исследования творчества в психологии. Л. С. Выготский о театральном искусстве. Современные теории творчества. Теории развития творческой личности. Мотивация творчества. Феномен фантазии в театральном творчестве. Режиссура как вид художественного творчества.

Тема 2. Выразительные средства видов и жанров театрализованных представлений

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

Тема 3. Психологические основы театральной модели жизненных ситуаций

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

Тема 4. Психология зрителя театрализованного представления

Театр и культурные практики общества. Театральная аудитория: ее структура, характеристика поведения в сфере культуры, факторы формирования. Исследования театральной аудитории. Феномен театра. Молодежь – участник театрализованных представлений. Детская театральная аудитория. Характеристика зрителей массовых театрализованных представлений. Феномен театральной премьеры для зрителя. Дисбаланс спроса и предложения в сфере театральной культуры. Управление театральным репертуаром (культурологический и маркетинговый подход). Афиша как средство коммуникации со зрителем.

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЯ В КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЯХ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Тема 5. Концепция и сценарий театрализованного представления (креативный и психологический аспекты)

Виды сценариев: простые, иллюстрированные, театрализованные. Специфика концепции и форм массовых театрализованных представлений. Источники идей для театрализованных представлений. Творческий замысел: тема, идея, проблематика; особенности и отличие режиссерского замысла от текста пьесы. Психология драматургии сценария. Разработка характеров персонажей, основного конфликта, сюжета и сюжетного хода сценария. Сюжеты и сценарии для детских представлений. Креативные решения и режиссерская экспликация театрализованного представления. Риски восприятия креативных решений в театрализованных представлениях. Апробация креативной идеи театрализованного представления.

Тема 6. Психологические аспекты постановки театральных сцен

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

Тема 7. Оценка и развитие творческого потенциала актеров

Оценка креативности и таланта актера. Выбор актера для роли. Психология перевоплощения. Методы воздействия на актера в процессе работы над ролью. Профессиональные тренинги для развития актерского мастерства. Жанровые фотографии в развитии творческого мастерства актера. Профессиональное выгорание актера. Актерские амплуа и психологические проблемы «актера одной роли». Моделирование роли для театрализованного представления. Работа с детьми-участниками детских театрализованных представлений.

Тема 8. Психологический анализ театрализованных представлений

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

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература

1. Гончарук, А.Ю. Актерское мастерство и основы режиссуры : монография / А.Ю. Гончарук ; Российский государственный социальный университет, Высшая школа музыки им. А. Г. Шнитке (Институт). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 212 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9126-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457829>

2. Утемов, В. В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества : учебное пособие / В.В. Утемов, М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-197. - ISBN 978-5-85271-468-8 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320>

Дополнительная литература

3. Анульев, С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры : учебное пособие / С.И. Анульев. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 106 с. - ISBN 978-5-8154-0181-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227685>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В образовательном процессе используются:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (комплект мультимедийного оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук; наборы учебно-наглядных пособий; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета);
- специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

7-zip - программа-архиватор
Catalyst Control Center
Kaspersky Endpoint Security 10
Microsoft Office - офисный пакет
K-Lite Codec Pack

7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:

ЭБС «Издательство Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>;

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим доступа: <https://biblio-online.ru/>;

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]: электронно-периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/>.

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

1. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX
2. Электронная база данных Scopus
3. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс
<http://www.consultant.ru/>

2. ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре».
<http://www.informio.ru/>

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ

Не предусмотрено.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.